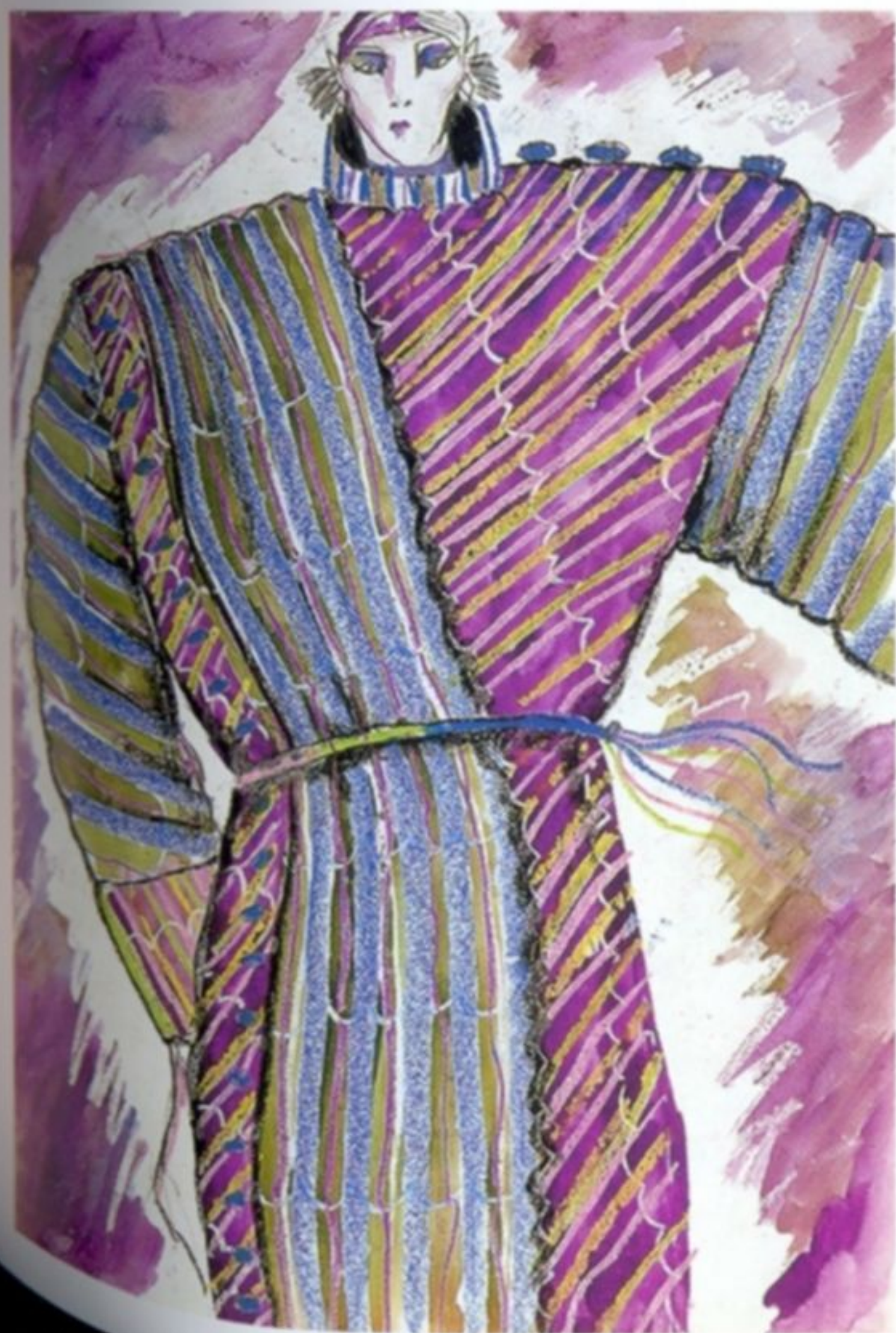

▲▼▲ Объединяющие детали

Группа эскизов воспринимается как единое целое из-за четких контуров фигур, вокруг каждой из которых видна аура, а также благодаря единой цветовой палитре и одинаково умеренному слою красок.

▲ Фантазийная тема

Четыре верхних иллюстрации складываются в четко выстроенную коллекцию, объединенную сказочной темой. Каждый эскиз переполняют дизайнерские идеи, подчеркивающие маскарадный дух коллекции.

Организация пространства листа

Дизайнер работает в индустрии визуальной коммуникации и информацию предоставляет чисто иллюстративно или с небольшим добавлением слов. Страницы в этой книге сверстаны таким образом, что текстовая информация преподнесена максимально ясно, а иллюстративная — визуально эффектно. Вы должны стремиться к этому в любом проекте, цель которого — удачно продать клиенту ваши идеи.

Когда студенты только начинают рисовать модели, они обычно с опаской делают штрихи на пугающе белом листе бумаги. В результате часто появляются маленький непонятный рисунок в углу листа или картинка в его середине, окруженные обширным пустым пространством, что не намного лучше.

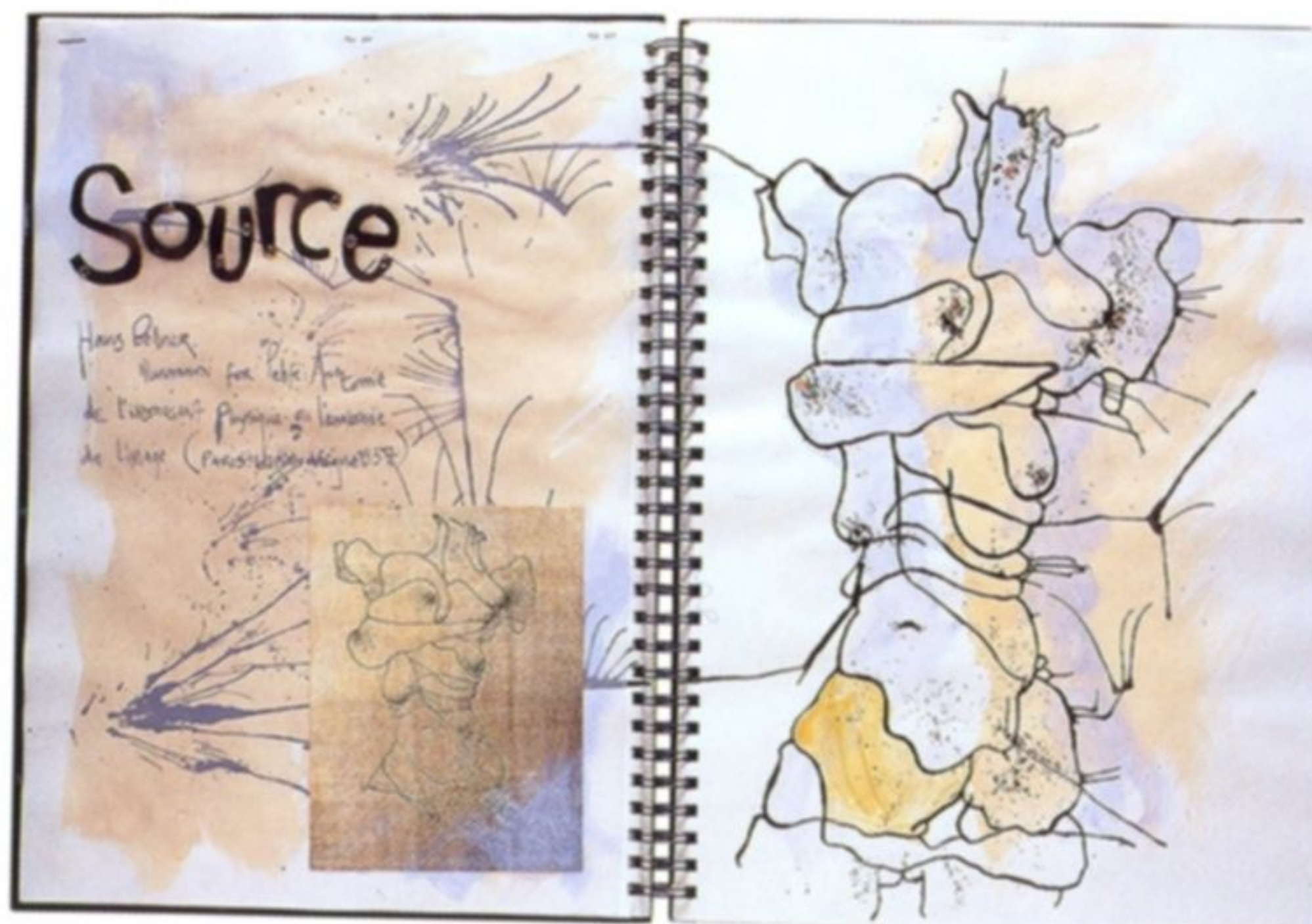
Ваши эскизы обязательно должны передавать дух источника. Например, если вы изображаете одежду, которая сама по себе достаточно броская (скажем, коллекция гавайских пляжных рубашек), иллюстрации также должны быть яркими. Стоит сделать черновик, спланировать пространство листа

и проследить, чтобы информация, которую вы хотите передать в первую очередь, действительно была на первом плане. Например, если вы рисуете вытянутую фигуру с длинными ногами, в то время как основное внимание должно быть уделено рубашке, вы напрасно тратите ценное пространство и теряете возможность показать главное — фееричный узор рубашки.

Важно помнить, что лист не должен быть перегружен. Большая часть пространства

должна быть заполнена, но не завалена информацией; поговорка «Меньше, да лучше» очень часто приходится к месту. Ваша цель — передать основную идею. Вспомните примеры в духе минимализма из урока 11 «Идеи из гардероба».

Иногда полезно подготовить пространство, заполнив его цветом или кусочками цветной бумаги, чтобы появилась текстура, которую можно взять за основу при разработке образа. Другая техника, которая поможет

Избавьтесь от ограничений

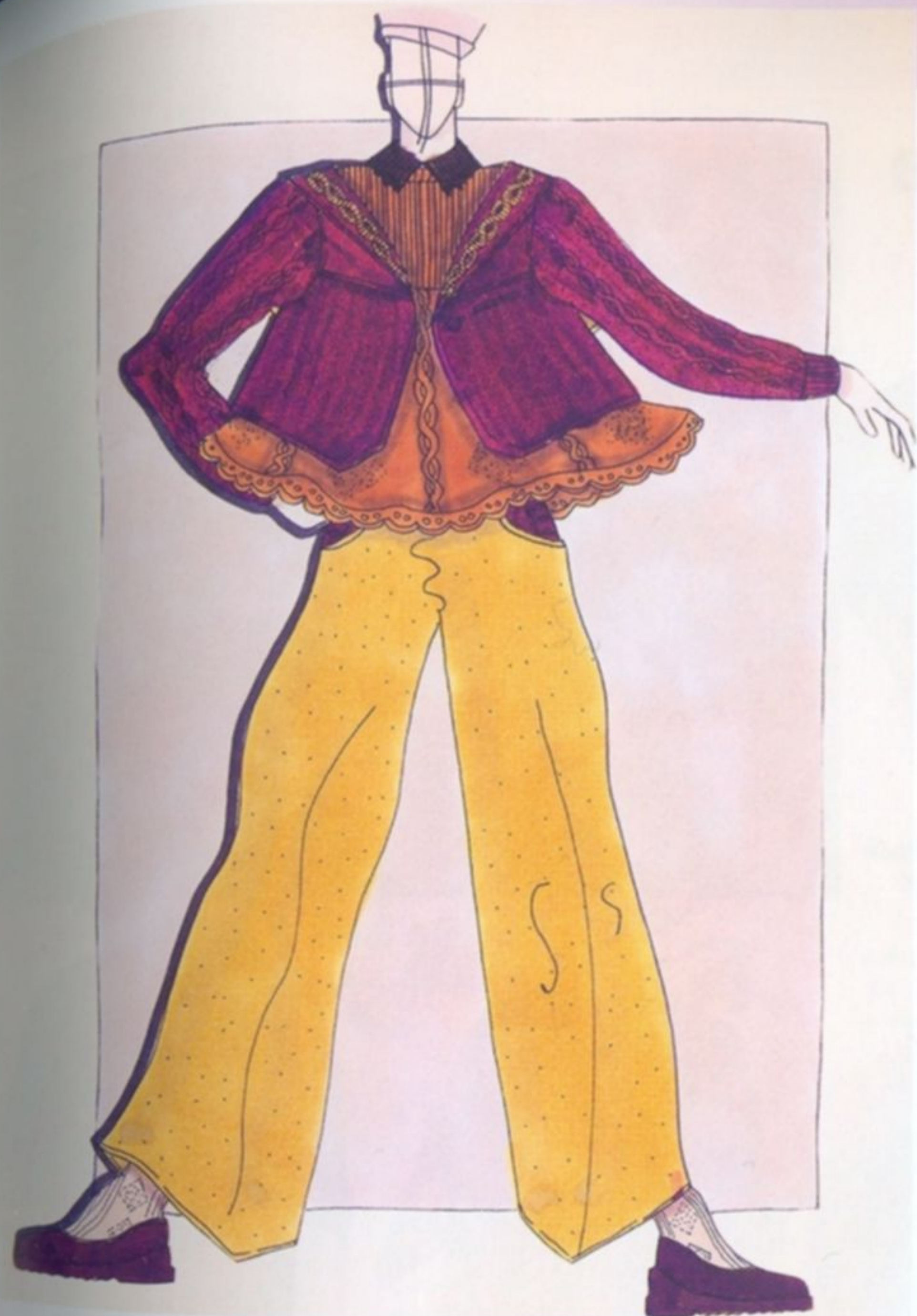
Располагайте рисунок смело, положив его на лист большего размера и рисуя через края. Или начните с листа большего размера, а потом обрежьте его, чтобы добиться наиболее выигрышной композиции.

Избегайте нагромождения

Для экспериментов с пространством используйте альбом. Каждая иллюстрация должна обладать индивидуальностью, поэтому избегайте нагромождения деталей.

◀ Пробный вариант

Неплохо поэкспериментировать с различными вариантами макетов, прежде чем выбрать конечную версию дизайна.

▼ Двойное видение

Если использовать в эскизе более одной фигуры, модель одежды произведет более сильное впечатление. Однако будьте осторожны, не упускайте из виду главное.

◀ Сбалансированная поза

Поза с расставленными ногами хорошо заполняет лист. Вытянутая левая рука отражает положение правой ноги.

заполнить пространство, — представить себе лист за его пределами. Это можно сделать, положив рабочий лист бумаги на другой, большего размера, а затем выполнив рисунок, заходя за контуры. Так вы не будете чувствовать стеснения, достигнув края листа. Такого же эффекта можно достигнуть, начав рисовать на листе бумаги большего размера, чем конечный эскиз. Выполните рисунок, а затем смело отрежьте края, добиваясь наиболее выигрышной композиции.

Как правило, планируя макет эскиза, лучше начать сверху и приблизительно набросать, где будет голова (или ее половина). Затем проработайте всю фигуру ниже. Вы должны постоянно видеть поля по обе стороны листа. Самое основное в организации пространства

листа — добиться равновесия. Это не означает полную симметрию. Равновесие — всего лишь интуитивное чувство, подсказывающее вам, что рисунок хорошо сбалансирован и одновременно передает дух модели.

Иллюстрируя модную одежду, вы в основном будете работать в формате портрета, когда лист располагается вертикально (в отличие от пейзажа, когда лист располагается горизонтально). Но это не неукоснительное правило. Как видите, эта книга выполнена в квадратном формате, и разворот на две страницы представляет собой пейзажный план.

Иллюстрация смелого узора

Чтобы проиллюстрировать работу другого дизайнера, требуется не меньше навыков, чем для изображения собственных творений. Это задача не дизайнера, а иллюстратора, хотя, разумеется, художники, работающие с модной одеждой, используют собственные дизайнерские навыки в интерпретации одежды, которую должны изобразить. Но как дизайнер моды вы должны обязательно уметь эффектно выразить собственные идеи на бумаге. Для этого вам нужно обладать умениями и объективностью иллюстратора. Хороший дизайнер должен быть хорошим иллюстратором. В этом уроке вам предстоит столкнуться с иллюстрацией узора ткани готовой одежды, потренироваться во внимательном наблюдении и отображении духа модели на бумаге. С помощью этих упражнений вы научитесь использовать пространство листа наиболее эффективно и как можно выразительнее переносить на бумагу собственные дизайнерские идеи.

Лучше всего для иллюстрации подходит простой, но яркий предмет одежды, например гавайская пляжная рубашка. Такие рубашки всегда в моде, и вам предоставляется огромный выбор.

ПРОЕКТ

Изучите рисунки на гавайских рубашках и выполните как минимум четыре оригинальные иллюстрации, пользуясь любыми подходящими средствами. Для реализации этой темы особенно хорошо подходят пастель и гуашь, но и яркие цветные чернила, перо и кисточка тоже годятся.

ЦЕЛЬ

- Внимательно изучить предметы одежды, которые вам предстоит нарисовать.
- Разработать собственный способ изображения рисунка.
- Найти подходящую позу для фигур, заполнить пространство листа, передать дух модели.

Самый необычный источник

Зайдите в секонд-хенд или покопайтесь в шкафу у друзей: вы обнаружите множество тканей с сенсационными узорами.

Рай для дизайнера

Здесь представлены примерные образцы рубашек, с которыми можно работать. Чем ярче, тем лучше!

ПРОЦЕСС

Изучите красивые пляжные рубашки, делая снимки в магазинах или вырезая фотографии из журналов и каталогов. Так как цвета и дизайн уже готовы, это не упражнение на креативность, а проверка

технических навыков, умения достоверно передать цвет и форму. Попробуйте в точности воспроизвести цвета, пробуйте различные способы изображения орнаментов. Представьте иллюстрацию в наиболее выгодном свете, используйте позы, которые одновременно заполняют пространство

и демонстрируют узор. Черновые контуры рисуйте тонким карандашом, затем подключите цвет, нарисуйте голову и детали рубашки (рукава, воротник). Завершите четыре рисунка, добавив детали по желанию (волосы, фон).

Самооценка

- Удалось ли вам быстро и умело проиллюстрировать орнаменты выбранных рубашек?
- Правильно ли подобраны цвета?
- Похожи ли рисунки на оригинал?
- Правильно ли соблюден масштаб?
- Подходящее ли графическое средство вы выбрали?

▲► Смешение цветов

Пробуйте разные способы смешения цветов и орнаментов. Если вы используете краски, смешивайте их, чтобы добиться яркости цветов, как на рубашке. Ваша интерпретация рисунка может быть буквальной или в духе импрессионизма, как показано на этих рисунках (это узоры рубашек на соседней странице).

См. также

- Идеи из гардероба, с. 66
- Не только карандаш, с. 70
- Цветовая палитра, с. 104

Урок 13: образец

Смелость — лучшая стратегия исполнения эскиза модной одежды. Слабо выраженный рисунок — тот, в котором легко теряются мельчайшие нюансы. Наиболее впечатляющего результата можно добиться, иллюстрируя одежду в ярко выраженном стиле, с характером, который может проявляться в четких контурах силуэта, насыщенных красках или в сочетании этих элементов. Красочный орнамент гавайских пляжных рубашек, представленный на этих страницах, является прекрасным примером, позволяющим продемонстрировать, как изображать узор, наиболее экспрессивно и эффективно используя бумажное пространство. Характерные особенности модели были определены и зафиксированы на бумаге. Поскольку узор является центральным элементом модели, не было необходимости слишком детально расписывать силуэт. В завершенных эскизах художник добился целостного облика не за счет цвета и силуэта, а благодаря последовательному и фактурному изображению рубашек и смелому использованию пространства.

► Энергичный дизайн

Хотя в этом рисунке используется довольно много цвета, крупные формы узора не создают эффект перегруженности. Общее впечатление — очень выразительная иллюстрация.

▲ Альтернативный взгляд

Поскольку центральным элементом рисунков является узор, а не сами модели, был выбран инновационный подход: рисовать со спины. Этим ракурсом обычно пренебрегают в иллюстрации модной одежды.

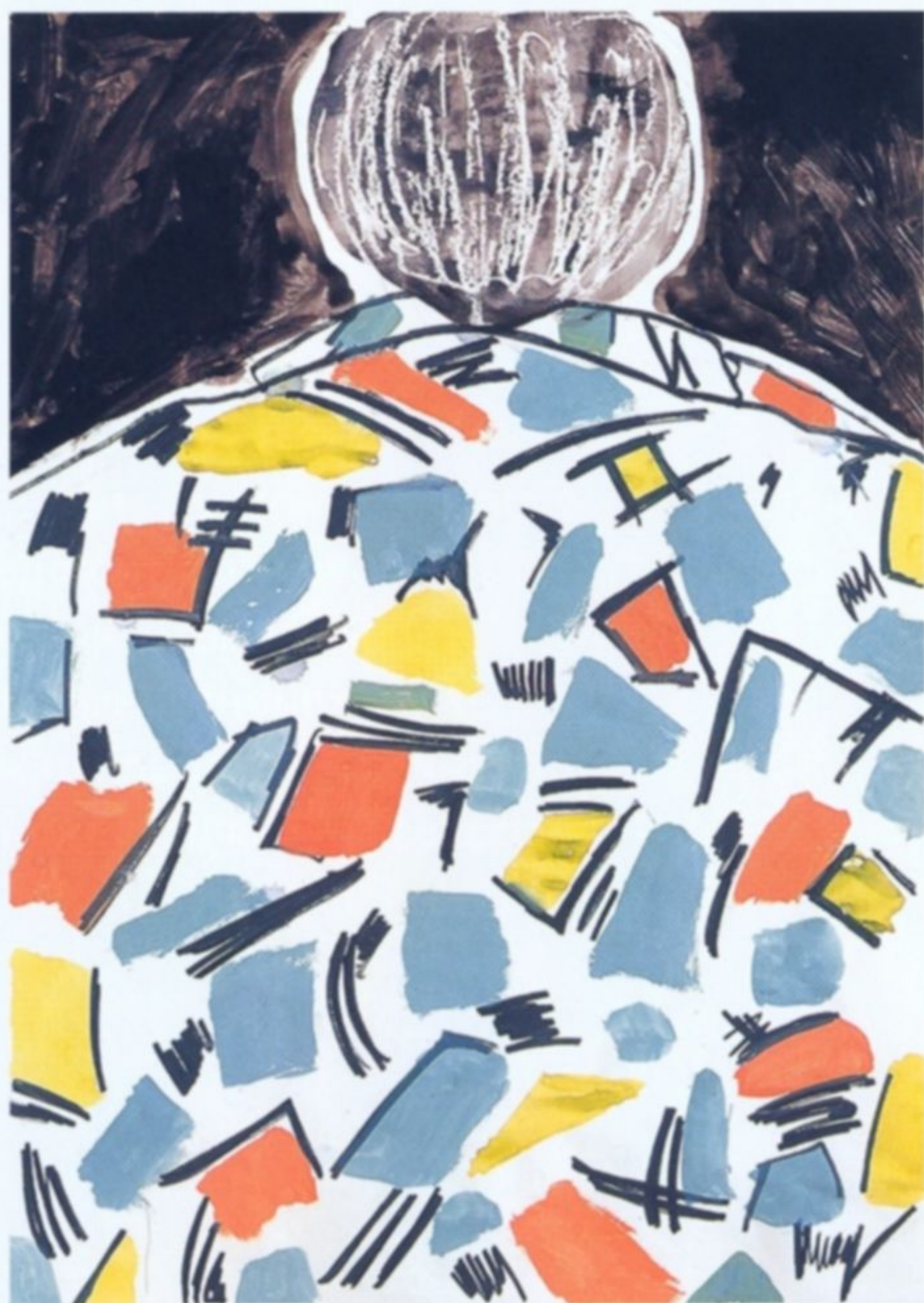

▲ Использование полной фигуры

Еще одно любопытное новшество: рубашки изображены на более крупной фигуре. Такая форма тела позволяет лучше рассмотреть самую интересную деталь модели — узор.

▼ Оригинальное исполнение

Дизайнер внимательно изучил узор и достоверно передал цвета и орнаменты при помощи пастели, фломастера и постерной краски на водной основе. Возможно, именно эти средства в свое время использовал и дизайнер по ткани.

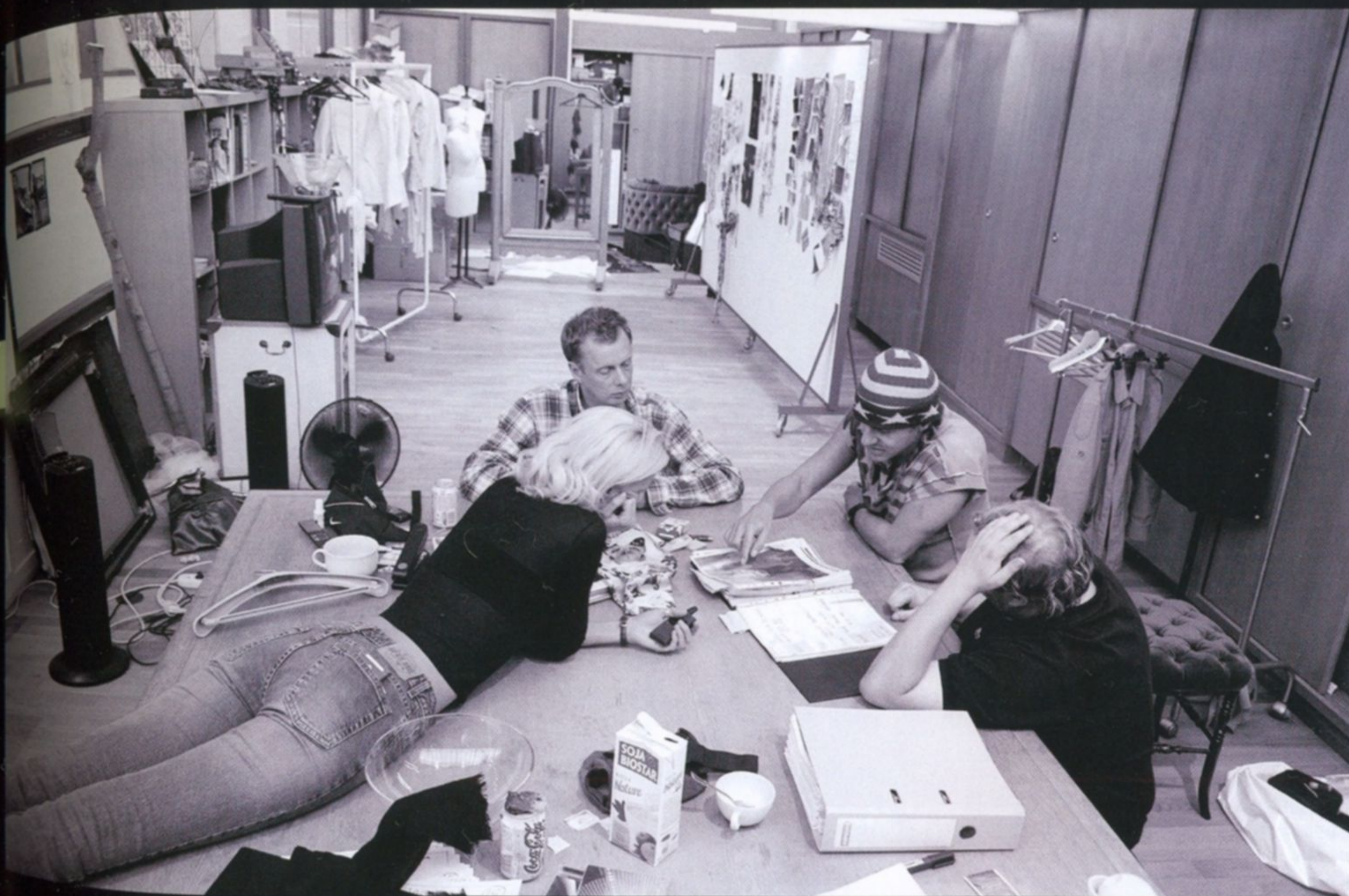

Глава 3

ПЛАНИРОВАНИЕ И ДИЗАЙН

Дизайнер не имеет права потакать собственным желаниям. Он должен стараться создавать коммерчески жизнеспособную одежду. В этой главе рассказывается о том, как разработать единую коллекцию и спланировать линию одежды, предоставляя покупателю максимальный выбор. Вы узнаете, как приспособить дизайн под нужды и специфику целевого клиента, научитесь работать в рамках бюджетных и сезонных ограничений. Глава также посвящена вопросам эффективного использования цветовой палитры в коллекции, работе с тканью и созданию желаемых силуэтов.

▲ Чтобы добиться коммерческого успеха, дизайнеры (например, Джон Гальяно) должны разработать такую коллекцию, которая вызвала бы у покупателя взволнованный интерес к разнообразию выбора.

Создание единой коллекции

Модные дизайнеры разрабатывают целую серию связанных между собой идей, которые помогают создать ряд моделей, способных функционировать не только по отдельности, но и в качестве коллекции. Добиться единства помогает последовательное применение таких важных факторов, как цвет, форма, дизайн ткани и пропорция.

Именно последовательное развитие идей позволяет дизайнеру мыслить всесторонне и извлекать максимум пользы из каждой концепции. Практика и опыт научат вас не довольствоваться первой же идеей, что пришла в голову, а скрупулезно разрабатывать целую серию связанных между собой образов. Продвигаясь от начального этапа и осваивая новые пути творчества, вы вскоре сможете удивиться результату. Создаваемая вами коллекция естественным образом образует единое целое, так как сложится из похожих, смежных объектов. Вы поймете, что придумываете не отдельные вещи, которые не имеют отношения друг к другу, а **скоординированную линию** одежды.

В этом процессе важно научиться не стесняться думать вслух и выражать себя на бумаге. Это означает, что вы должны без смущения записывать свои идеи и делать эскизы для серии моделей. Полюбите свои черновики. Чистый лист бумаги часто внушает страх, и начинающий дизайнер может так переживать из-за внешнего вида черновых набросков, что сам процесс создания моделей отходит на второй план. С практикой вы обретете уверенность и станете более спокойно относиться к потоку собственных идей. Помните: вы всего лишь развиваете свои мысли, а не стремитесь создать шедевр. Качество исполнения черновиков не имеет значения, они предназначены только для вас, их никто не должен оценивать. Единственное, что действительно важно, — с их помощью разобраться в изобилии идей. Чтобы не воспринимать черновики слишком серьезно, используйте более прозаичный способ самовыражения — дневник. В нем вы сможете сочетать наброски с журнальными вырезками. Можно также всегда носить

с собой блокнот, чтобы записывать или зарисовывать идеи по мере их возникновения. Со временем вы поймете, какой способ больше подходит именно для вас.

« Гармоничное соединение

Эта коллекция Бетти Джексон состоит из различных типов одежды, в том числе вечерних нарядов, моделей на каждый день и верхней одежды — пример того, как дизайнеры должны планировать скоординированную линию, объединенную единым общим стилем.

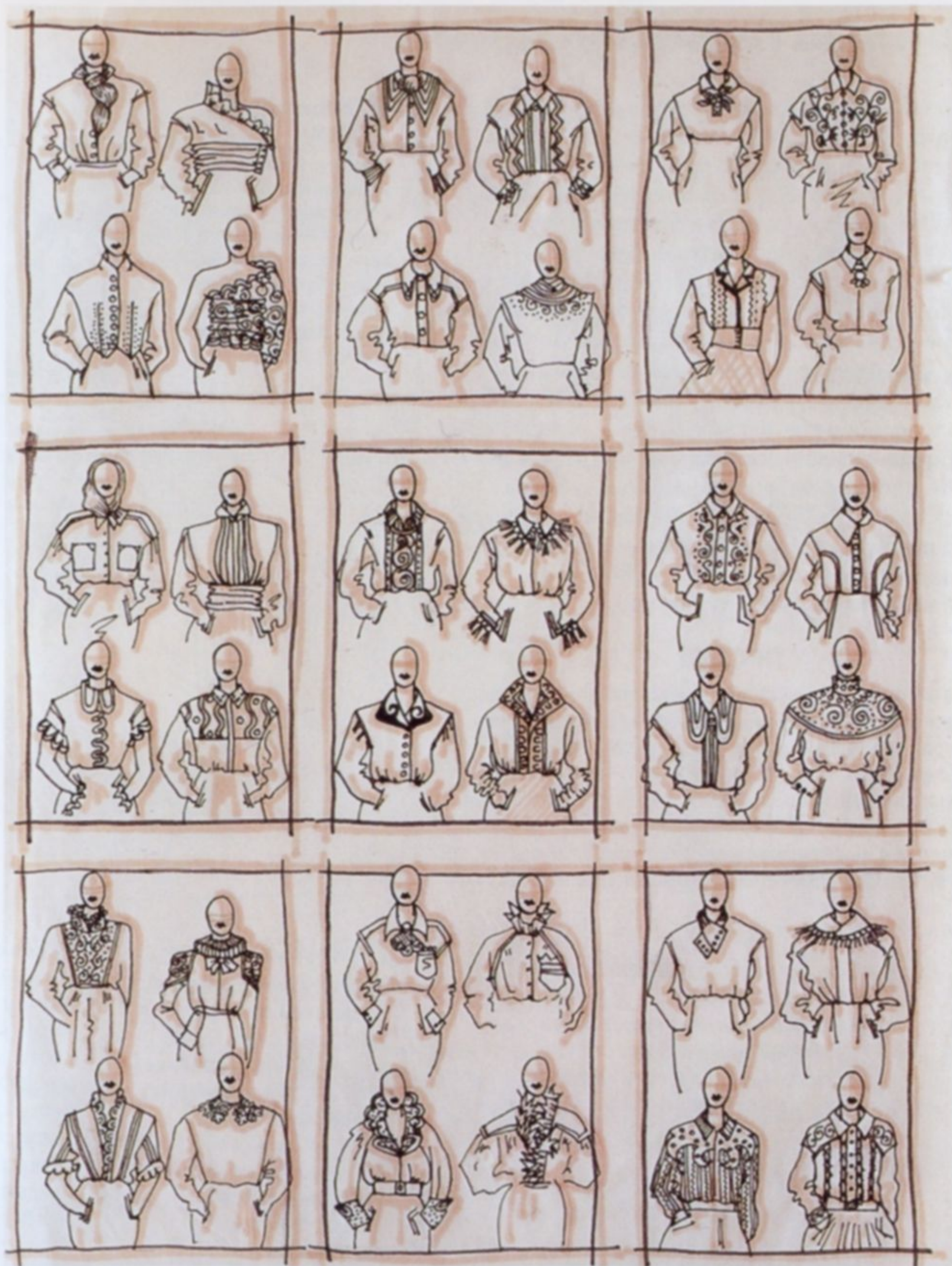
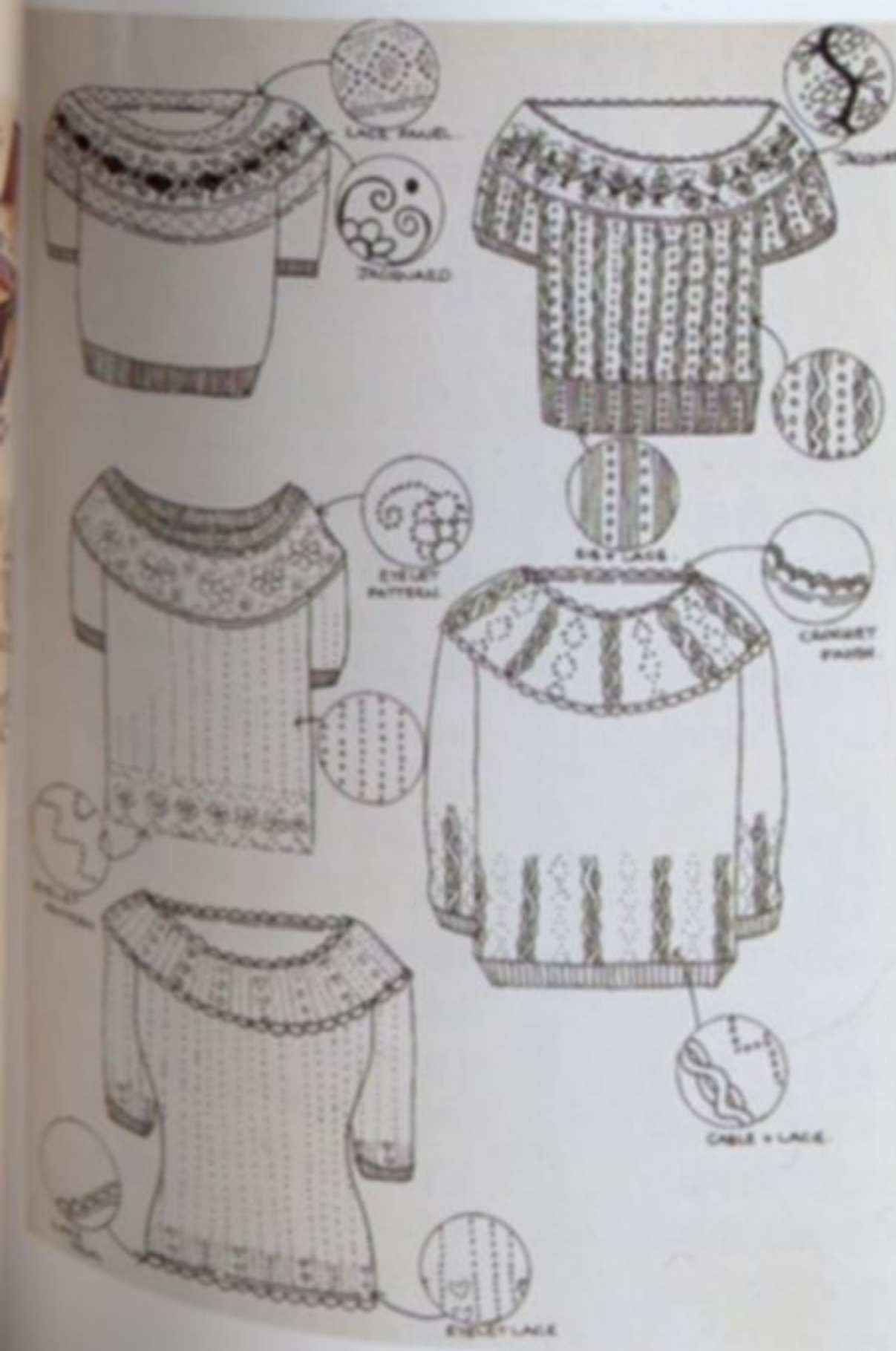
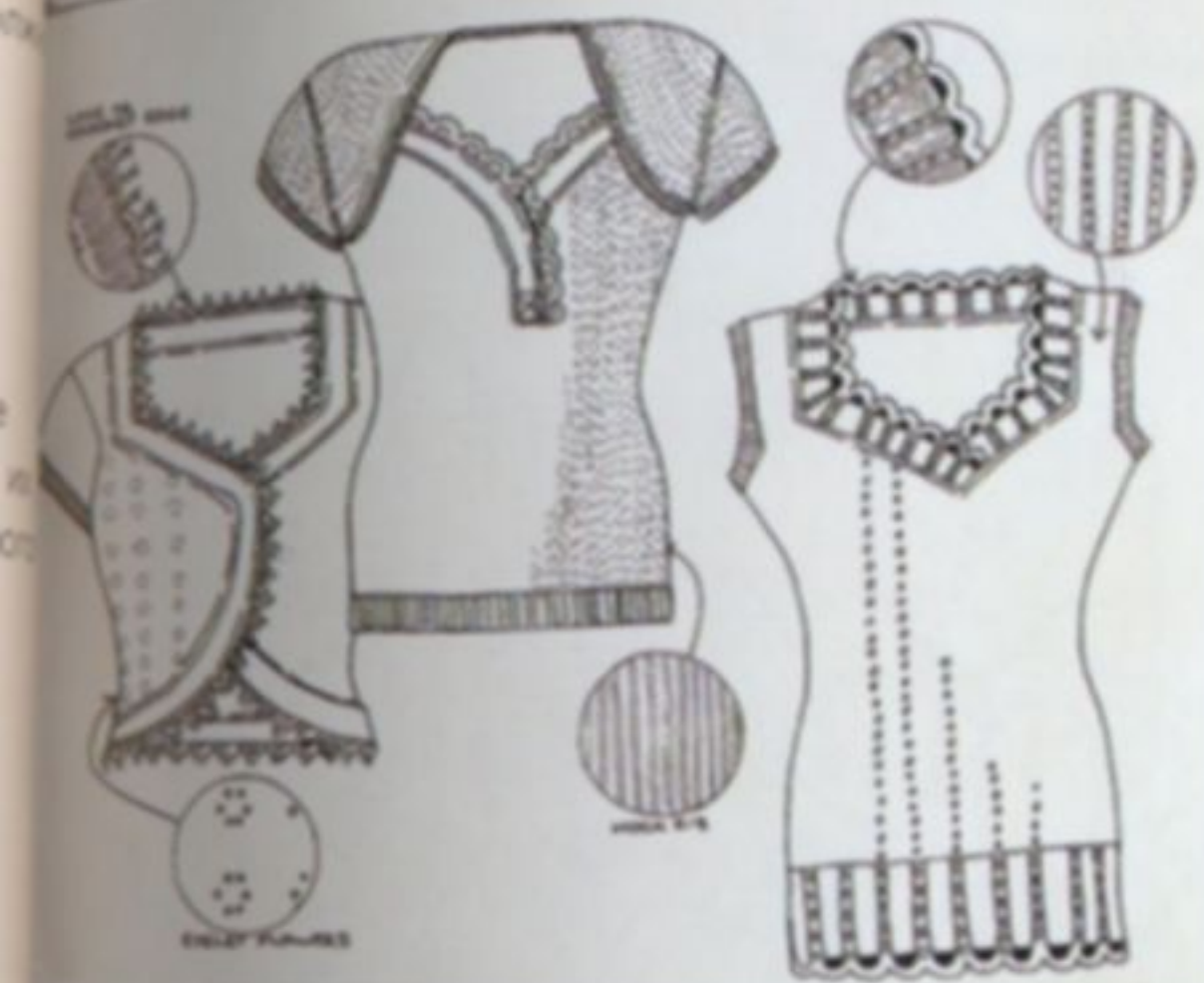
▼ Банк идей

Храните идеи деталей моделей в альбоме и черпайте оттуда темы, чтобы применить их для серии моделей и добиться естественного единства коллекции.

Работа с двухмерными схемами поможет развить
мелкие идеи и выстроить единую коллекцию.

Чтобы добиться единства коллекции, можно использовать декоративные детали. Разный характер деталей отделки добавляет разнообразия коллекции, построенной на основе единой темы.

Эта страница с набросками — хороший пример того, как планировать линию на бумаге. Не переживайте, если самые первые рисунки и слишком неаккуратны.

Важность набросков

Пора начать мыслить как настоящий дизайнер! Качество ваших набросков зависит от того, насколько вам удастся расслабиться и перестать беспокоиться по поводу чужого мнения о них. Помните: вы пока еще не создаете финальные эскизы и даже не пытаетесь рассказать о своих идеях кому-то еще. Вы всего лишь излагаете свои мысли на бумаге. Если вид чистого листа вас пугает, попробуйте составить список слов и зафиксировать в них свои мысли. Для начала определите облик потенциального покупателя и тип одежды, который вы могли бы для него разработать, с помощью таких прилагательных, как «изысканный», «женственный», «округлый», «мягкий» и так далее. Тогда вы уже не будете так бояться приступить к рисунку. Модели на набросках можно рисовать объемно (на схемах фигур) или используя двухмерную схему. В любом случае обязательно соблюдение пропорций.

ПРОЕКТ

Выберите тему и приблизительно определите первые идеи для модели одежды, особенно внимательно задумавшись над тем, что вдохновило ваше исследование. Остановитесь на самой главной идее и развивайте ее, используя блокнот. Вспомните самые первые визуальные образы и сделайте серию зарисовок, меняя в каждом новом рисунке один элемент. В результате получится серия вариаций на тему.

ЦЕЛЬ

- Создать серию моделей, складывающихся в коллекцию.
- С помощью черновых набросков развить первоначальную идею.
- Разработать индивидуальный стиль.
- Оценивать идеи по мере работы, отбирать лучшие модели.

См. также

- Планирование линии одежды, с. 88
- Потенциальные клиенты, с. 94
- Рабочие рисунки-схемы, с. 116

Разнообразие форм

Сначала исследуйте различные формы одежды, используя двухмерные схемы и не забывая о своей цели: создать коллекцию из разнообразных видов одежды, но воспринимающуюся при этом как единое целое.

ПРОЦЕСС

Хорошенько подумайте о цветовой палитре, текстурах, формах, узорах ткани, символике. Запишите идеи на бумаге словами или в виде быстрых зарисовок. Развивая самые удачные идеи, выполняйте наброски моделей одежды в блокноте. Лучше взять блокнот с полупрозрачной бумагой: так вы сможете видеть одну модель поверх другой (если вы работаете фломастером,

не нажимайте на него слишком сильно, чтобы цвет не протек). Вырвите из блокнота лист с готовым наброском и подложите его под чистый, на котором вы сможете совершенствовать предыдущий дизайн. Делайте множество вариаций, с каждым новым рисунком меняя какой-то элемент и шаг за шагом выстраивая серию связанных между собой моделей. Таким образом вы

действительно станете думать как настоящий дизайнер, создающий единую коллекцию.

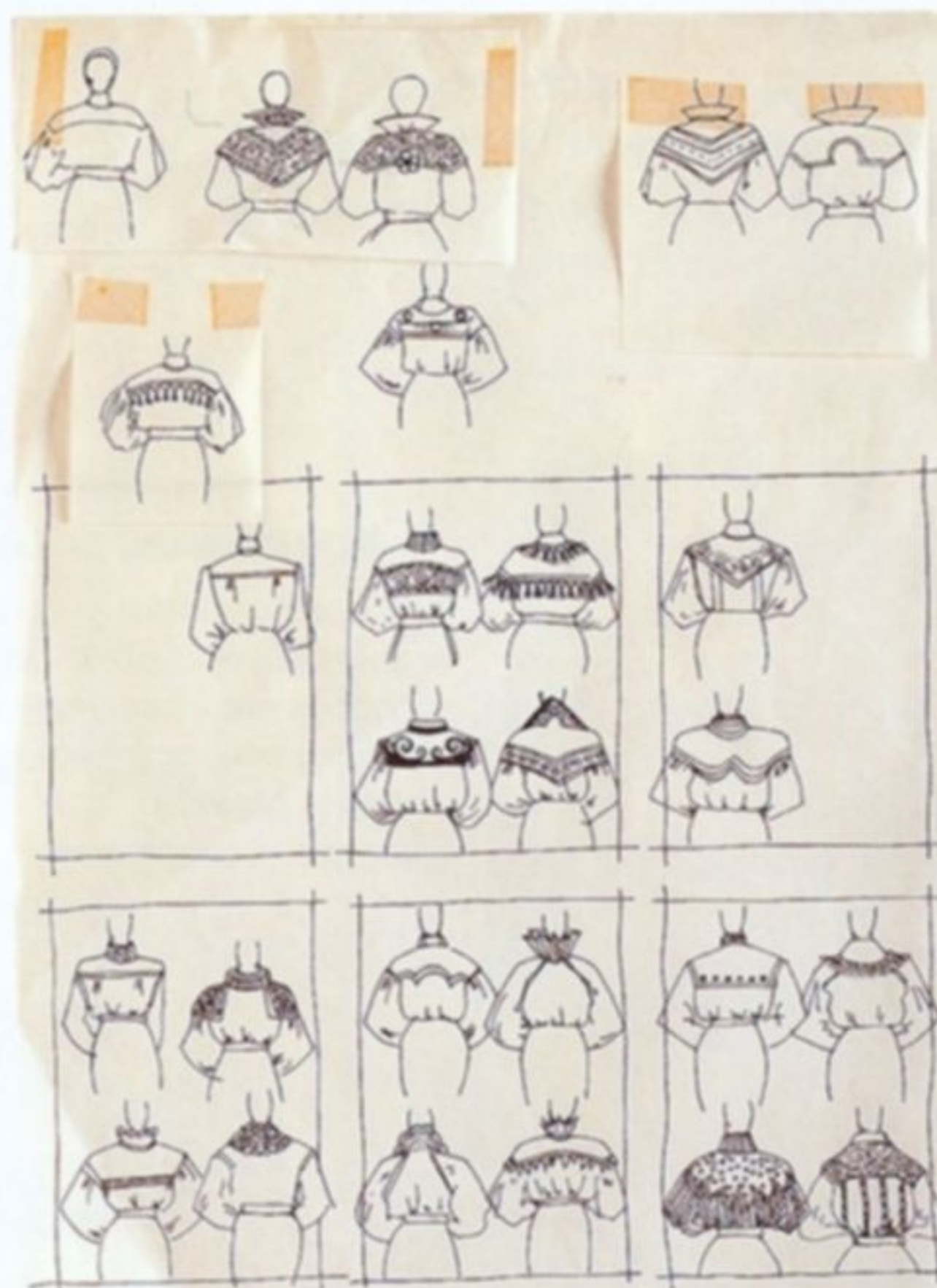
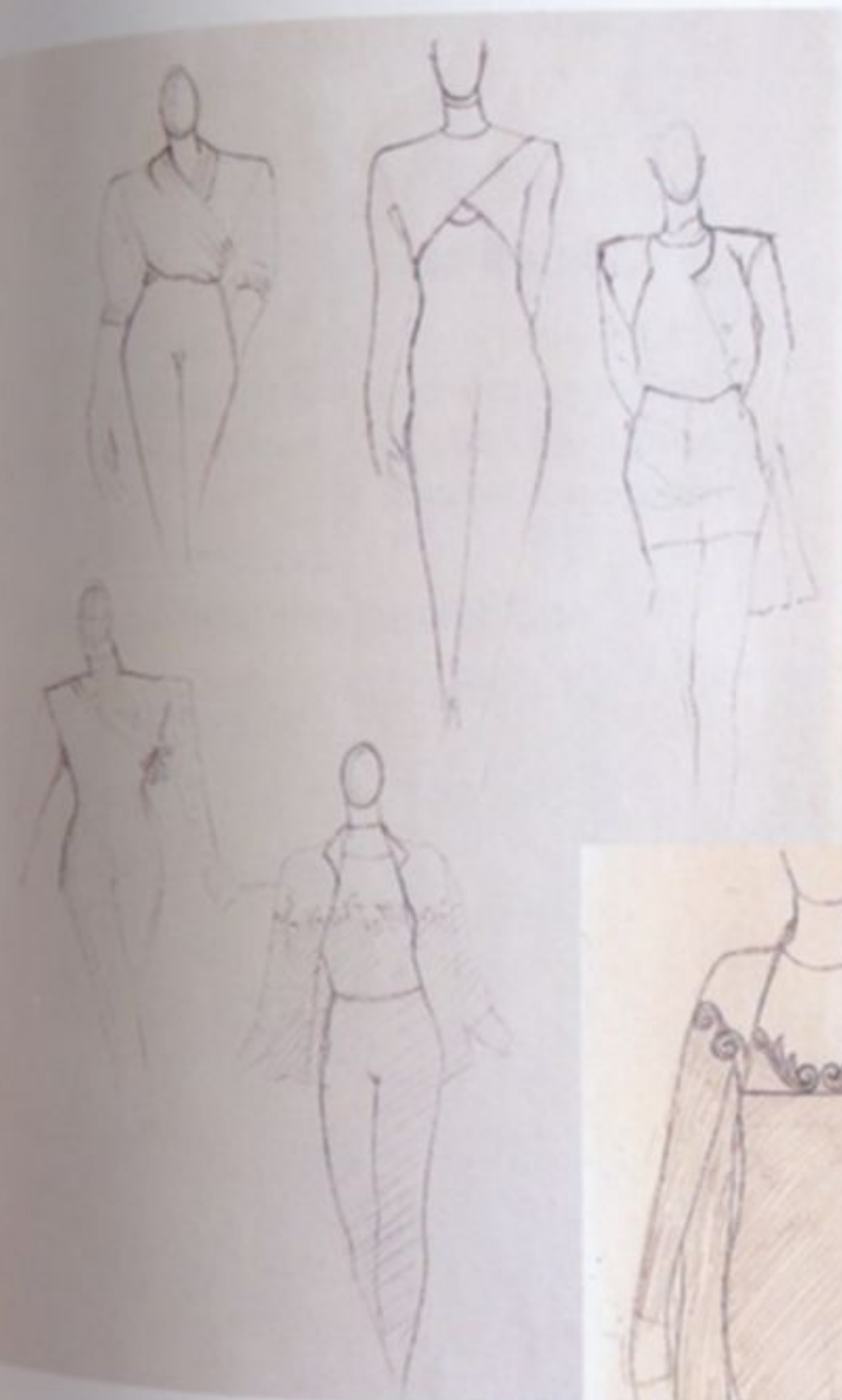
Ваша цель — сделать примерно 20 черновых набросков. Во время работы не забывайте о том, что вдохновляло вас в самом начале. Осмотрите все рисунки, разложив их рядом (можете скопировать страницы блокнота и разложить рисунки в линию, если нужно). Выберите для портфолио пять лучших моделей.

Работа со схемами фигур

Переноса двухмерные схемы моделей на схемы фигур, можно яснее представить пропорции и очертания одежды.

Техника наложения

Рисуйте в блокноте, изображая одежду на фигуре или, как показано здесь, в виде двухмерной схемы. Прослеживая, как модели наслаиваются одна поверх другой, вы сможете развивать идеи, сохраняя при этом общность силуэта.

Разные ракурсы

Модель должна быть представлена не только спереди, поэтому подумайте также о виде сзади.

Самооценка

- Удалось ли вам записать идеи на бумаге достаточно уверенно, без стеснения?
- Отошли ли вы от первоначального источника, создав уникальный дизайн, или пошли по очевидному пути?
- Выбрали ли вы лучшие из черновиков?
- Формируются ли пять отобранных моделей в единую коллекцию?

Остановитесь на тех, которые наиболее точно отражают источник вдохновения и складываются в коллекцию. Затем эти наброски можно усовершенствовать, чтобы создать законченные эскизы.

Урок 14: образец

Создание набросков — важный элемент творческого процесса дизайнера, особенно если он хочет наделить коллекцию характерным единым стилем. Наброски нужны, чтобы все связанные между собой идеи об источнике перенести на бумагу. Лишь после этого можно объективно оценить эти идеи и решить, какие из моделей лучше всего будут смотреться в коллекции и должны быть использованы на следующей стадии проекта. Как видно из представленных примеров, удачные наброски одежды функционируют самостоятельно, но при этом хорошо координируются с набросками других моделей, так как их объединяют общие элементы дизайна.

У представленных моделей схожие детали и силуэт, однако каждая из них интересна и уникальна сама по себе. Детализированная разработка идей на пути от черновика к конечному эскизу делает прогресс в дизайне моделей, благодаря чему коллекция не копирует источник, а обретает своеобразный характер.

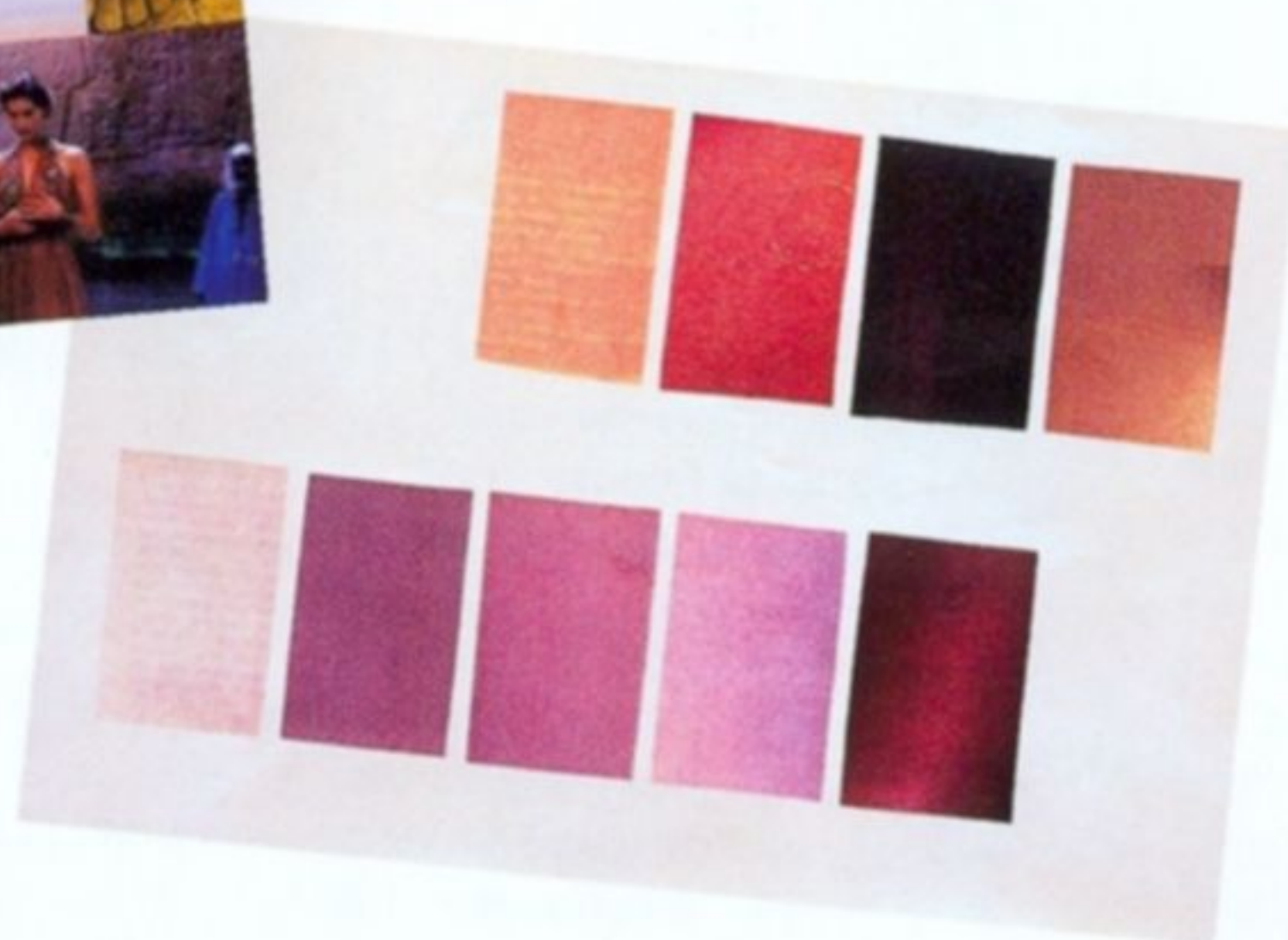
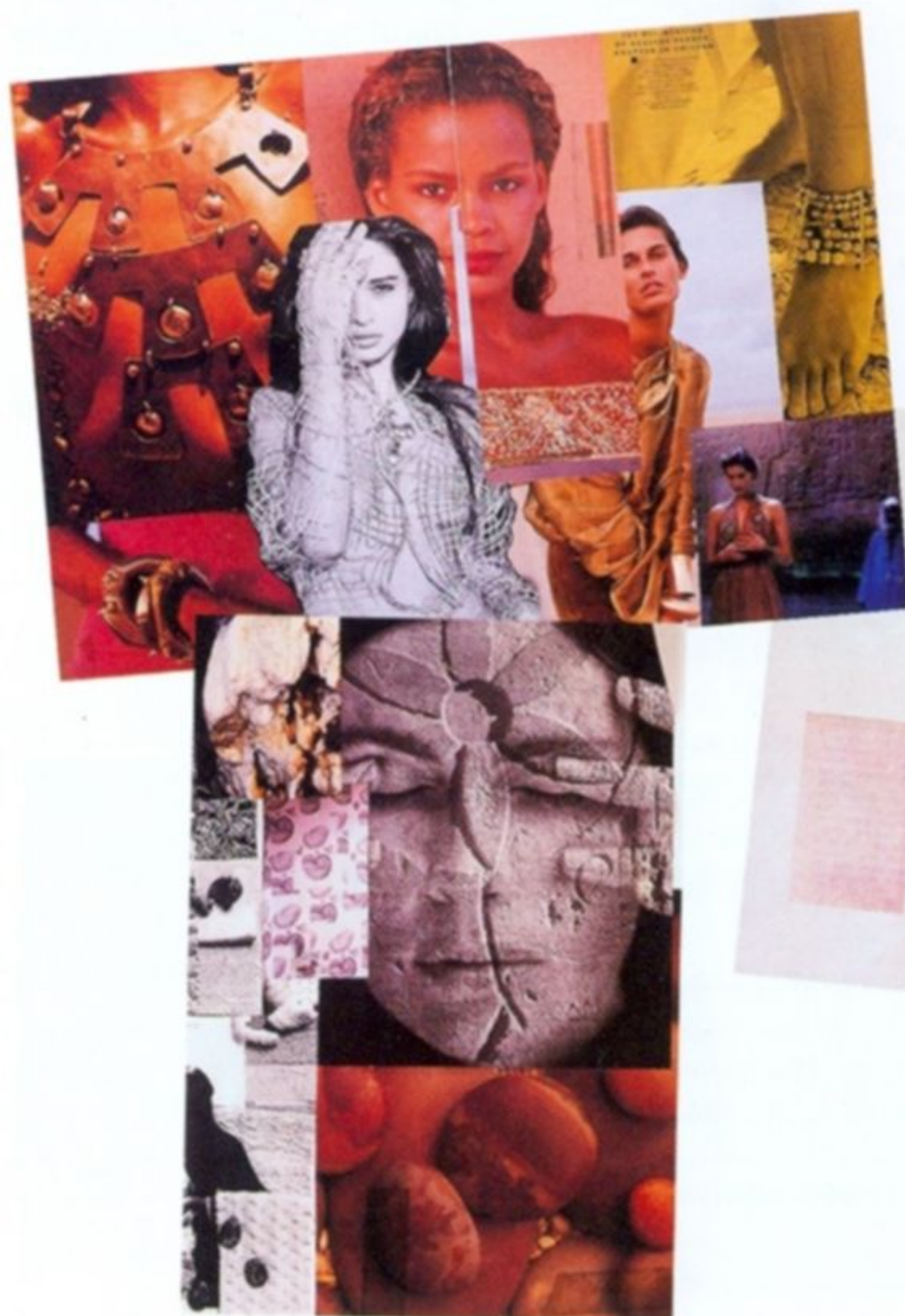

▲ Общая тема

На этих рисунках модели выглядят как единая коллекция: их объединяет азиатская тема и элементы дизайна (бахрома, вышивка).

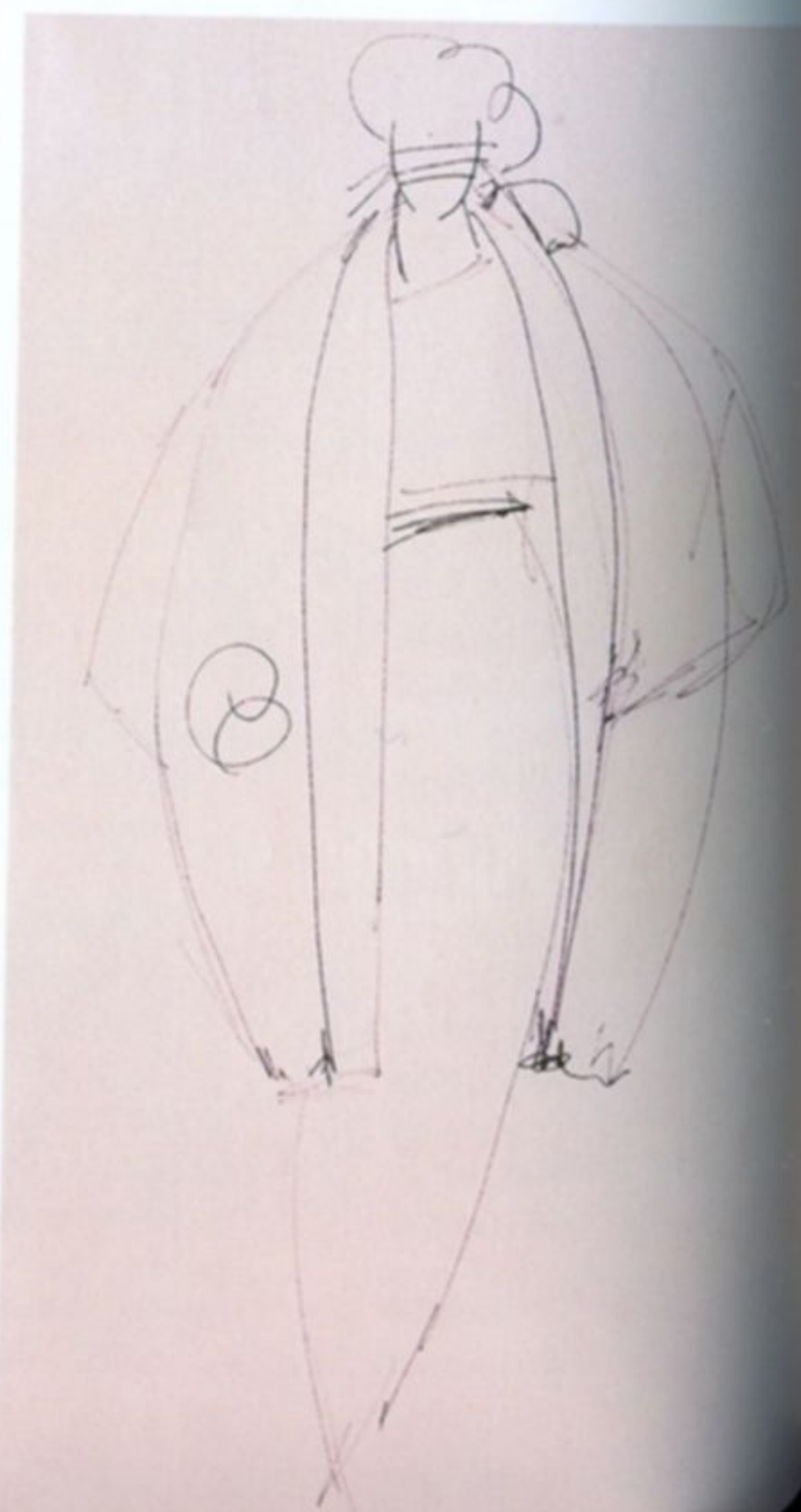
◀ Креативная основа

Как всегда, успешная разработка идей подкрепляется четко подобранной цветовой палитрой и коллажем, развивающим общую тему (в данном случае — азиатскую).

► Первые зарисовки

Сначала в наброске определяются силуэт и пропорции; декоративные детали добавляются в него позже.

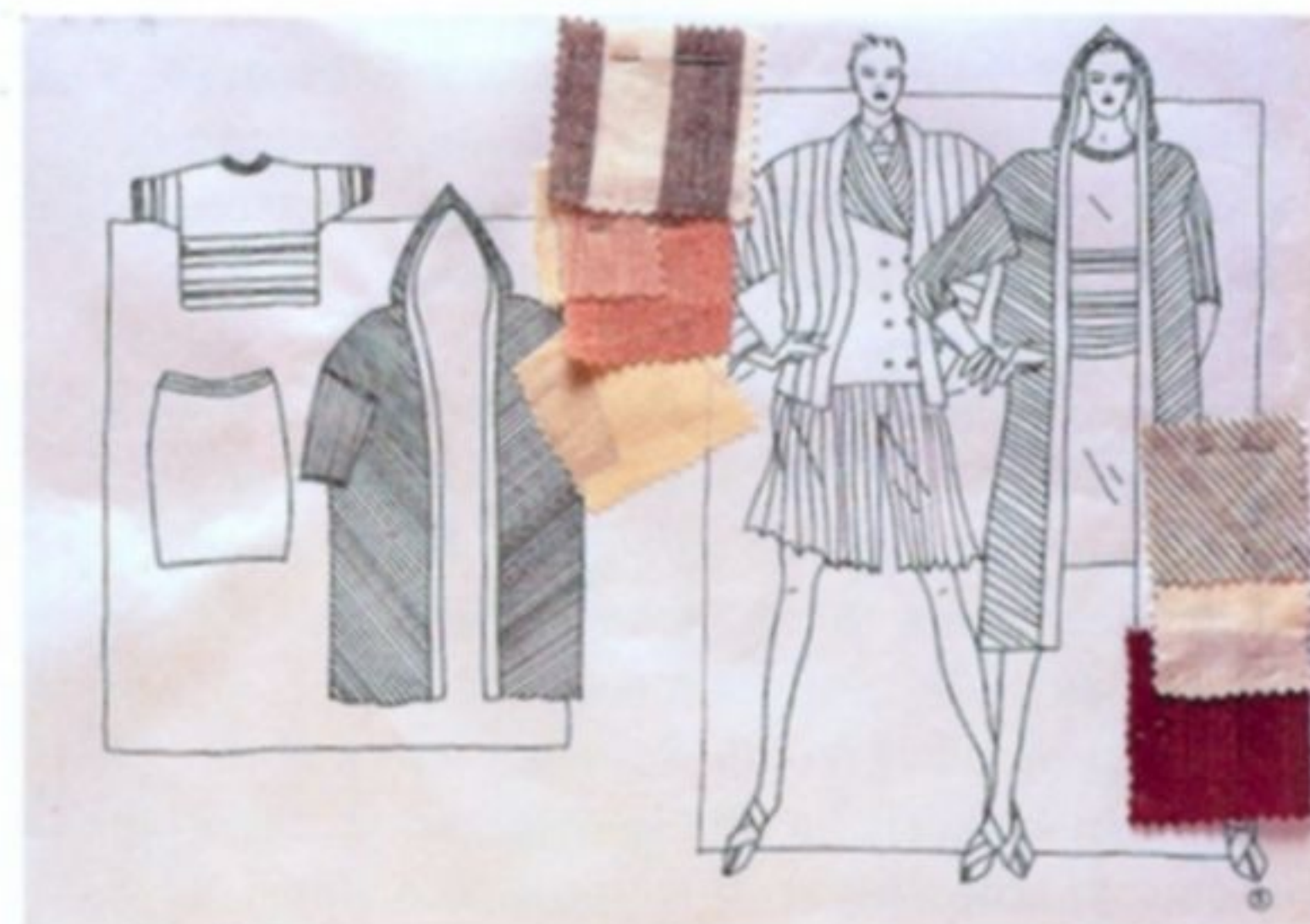
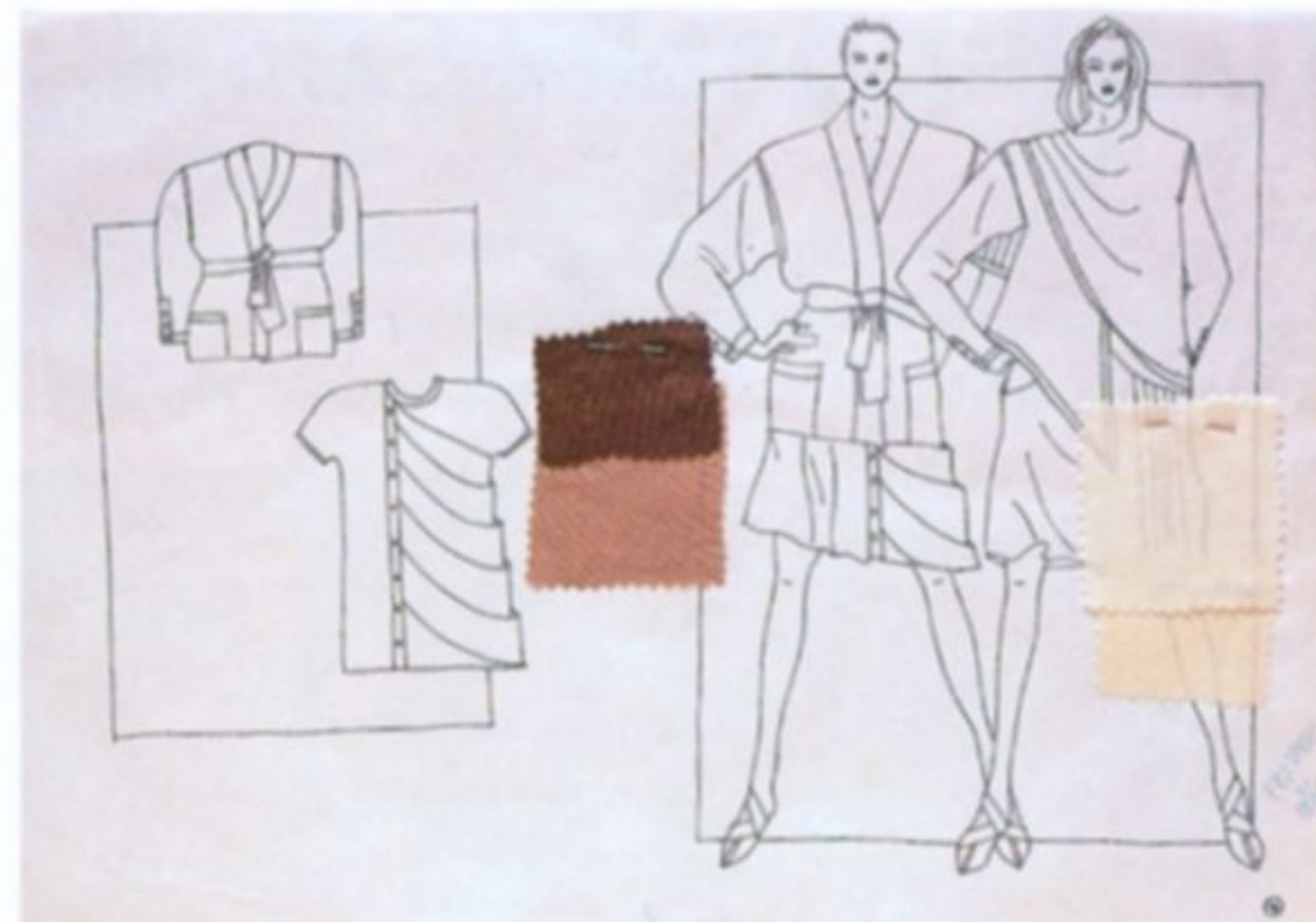
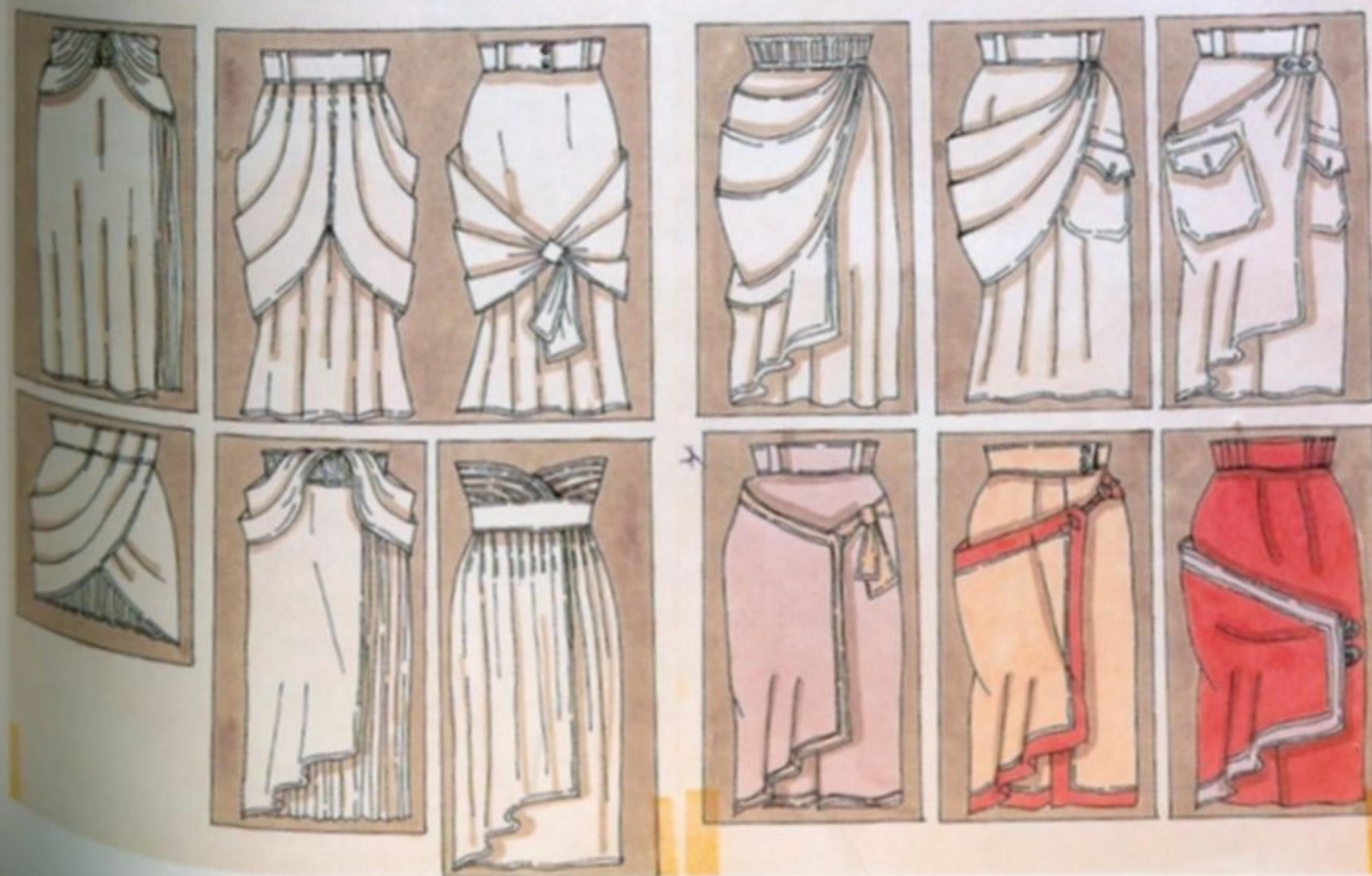
◀ ◀ Оформление идеи

Конечные эскизы представляют силуэт моделей в более западном варианте, но сохраняют тонкую связь с азиатской темой набросков.

▼ Разнообразие способов

Любую идею, например драпировку мягкой ткани, можно применить для модели одного и того же силуэта разными способами.

▲ Орнамент, цвет, силуэт

Единый облик эскизам придают орнамент и цвет ткани, а также расклеванный силуэт моделей.

Планирование линии одежды

Слова «линия» и «коллекция» часто взаимозаменяемы: в индустрии моды так называется группа моделей одежды, создаваемой дизайнерами для каждого сезона. Однако у термина «линия» более специфический, коммерческий оттенок. Планируя линию, дизайнер должен продумать, как составить из моделей полноценный гардероб, в котором все вещи сочетаются, как достичь баланса между верхней и нижней частями костюма, платьями, пальто и так далее. Когда вы видите одежду любимого дизайнера в витрине бутика, вы сталкиваетесь с примером планирования линии. Новизна и актуальность моделей, безусловно, имеют значение, но бутик также должен привлечь покупателей, предложив разнообразный выбор сочетающейся и взаимозаменяемой одежды.

Как правило, клиент просит дизайнера создать конкретную линию. Это может быть коллекция купальников, свадебных или вечерних платьев. Выбор моделей в такой линии будет продиктован специфическими требованиями клиента. Если вам закажут разработать линию вечерней одежды, вы наверняка включите в нее множество платьев, как это делает во всех своих вечерних коллекциях Версаче. Вполне приемлемо склониться к какому-то определенному типу одежды, если ваше решение основано на желании клиента.

ПРОЕКТ

Сначала продумайте идею коллекции повседневной одежды, не слишком обращая внимание на внешний вид набросков. Затем отберите модели, которые подошли бы для коммерческой линии, решите, как можно скоординировать одежду между собой. Наконец зарисуйте лучшие комбинации, выполните восемь законченных эскизов.

ЦЕЛЬ

Создать модели, образующие единую коллекцию. Сочетать модели, представляющих

► Сочетание моделей

Оказавшись в любимом бутике, обратите внимание на то, как из представленного ассортимента моделей можно группировать ансамбли.

◀ Спланированная коллекция

Каждая коллекция представляет собой спланированную линию моделей. На этом фото Джаспер Конран демонстрирует линию вечерней одежды, которая воспринимается как единая коллекция благодаря единству образа, цвета, силуэта и выбора тканей.

ПРОЦЕСС

По мере выполнения предыдущих уроков вы уже должны были научиться делать уверенные наброски. Опять и опять зарисовывая свои идеи по мере их возникновения, вы научились не слишком переживать о внешнем виде рисунков — их же никому не надо представлять. На этой же стадии обучения вы должны просто фиксировать поток своих мыслей о том, какие модели можно использовать в коллекции повседневной одежды. Проанализируйте наброски, как в предыдущих проектах, и

Самооценка

- Обладает ли ваша коллекция единством?
- Хорошо ли сочетаются все модели линии (не только в тех ансамблях, которые вы изобразили на иллюстрациях)?
- Будет ли покупатель или бутик, продающий ваши модели, доволен выбором разнообразной одежды?

▲ Предусмотрите все варианты

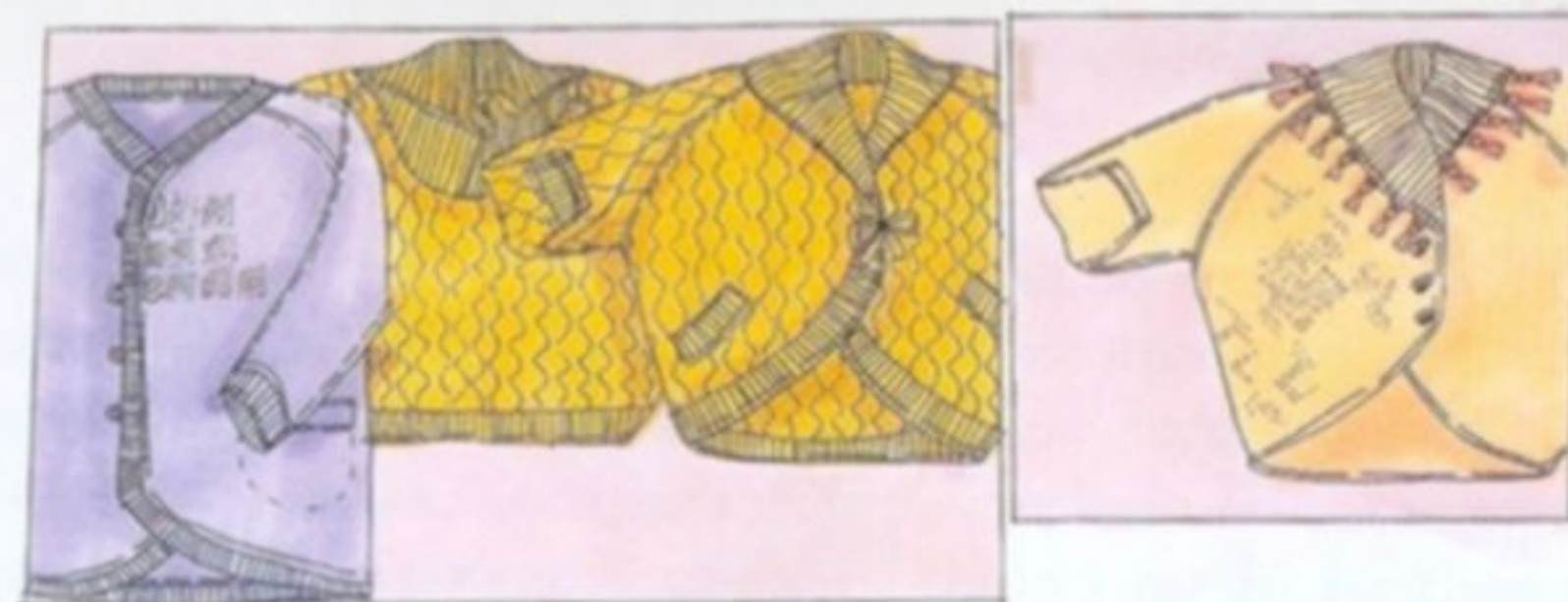
Вы можете начать планировать коллекцию, сделав ряд набросков, где представлены компоненты каждого ансамбля. Затем можно совместить модели используя перекрестные ссылки. Так вы не забудете ни одной разновидности, необходимой для вашей линии.

Этот раз задумайтесь о том, как объединить модели в линию. Постарайтесь включить в коллекцию достаточно отдельных предметов (коротких и длинных юбок, брюк, платьев, топов, верхней одежды и так далее). Вещи должны сочетаться и быть взаимозаменяемыми, чтобы их можно было использовать как в коллекции, так и индивидуально. Планируя линию, делайте быстрые наброски в качестве напоминания или нарисуйте в альбоме табличку и перечислите в ней все возможные комбинации моделей.

Затем, учитывая все вышеперечисленные факторы, выберите модели, которые вам бы хотелось включить в коллекцию. Наконец нарисуйте финальные эскизы восьми ансамблей.

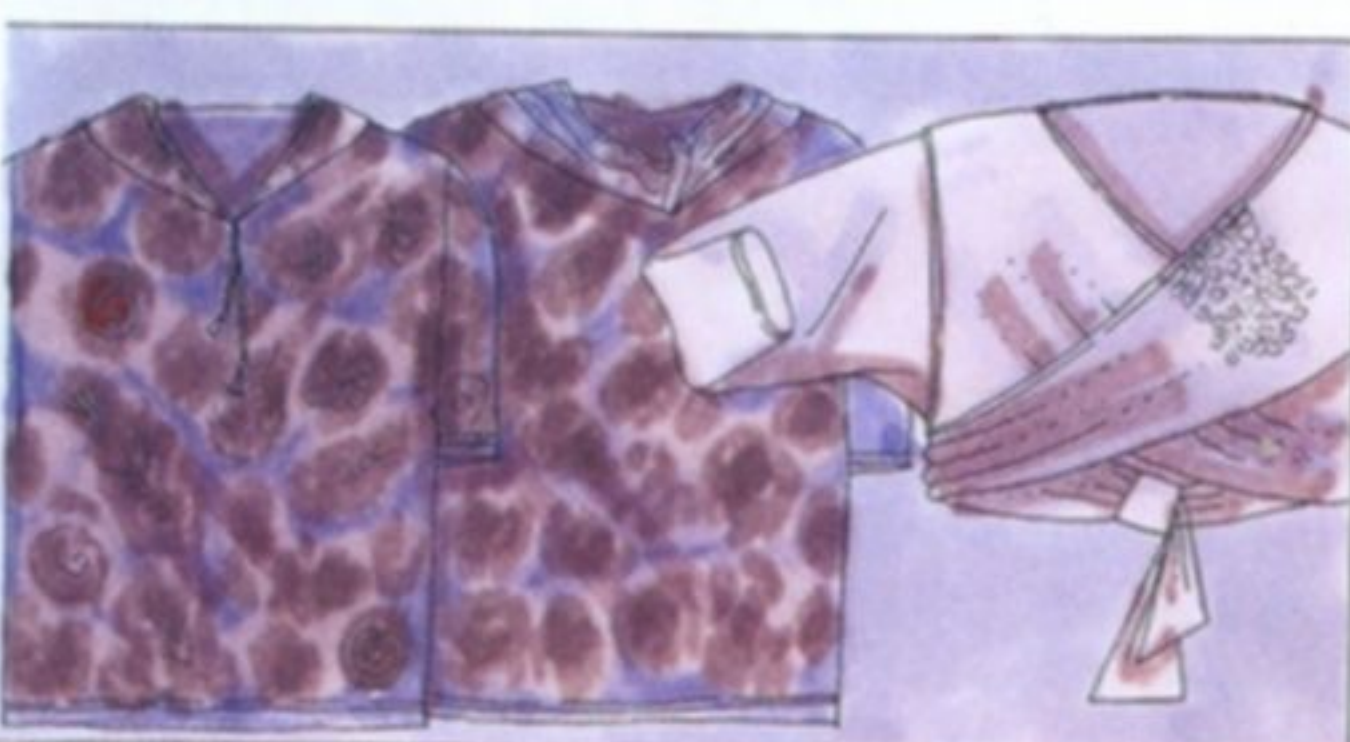
См. также

- Создание единой коллекции, с. 82
- Важность набросков, с. 84
- Праздники, сезоны, бюджеты, с. 98

▲ ▼ Внимание к деталям

Тщательно продумайте крой и отделку каждой модели, чтобы линия была максимально разнообразной.

Урок 15: образец

Каждая созданная дизайнером коллекция в той или иной степени подразумевает коммерческое планирование: вы должны стремиться заставить покупателя купить как можно больше вещей. Представленные на этих страницах коллекции отличает прекрасный выбор моделей, которые явно гармонируют между собой и не повторяются без необходимости. Все модели взаимозаменяемы, поэтому составленные ансамбли будут выглядеть не менее удачно, если переставить компоненты.

Но все же планирование линии предусматривает несколько более сложную задачу, чем создание как можно большего числа различных моделей. Например, разнообразие моделей осенней коллекции, представленной здесь, учитывает прохладный сезон и предлагает возможность надевать одну модель поверх другой. Кроме того, для повседневной одежды предложены длинные рукава. Возраст потенциального покупателя также влияет на тип одежды в коллекции: в данной линии доминируют жакеты, юбки и брюки в рабочем стиле, что говорит о более юном возрасте целевой группы.

▲ ► Главное — сочетаемость

Первоначальная идея — гардероб рабочего человека — может навести дизайнера на мысль использовать в линии комбинезоны и жилеты. Но необходимо все же предложить на выбор и другие модели, чтобы привлечь потенциального покупателя и создать скоординированную линию одежды.

▲ Один источник — много вариантов

Разработка серии моделей на основе одного источника придает линии единство. Тема истории рабочего костюма, исследованная в данном проекте, привела к возникновению идей о функциональных предметах рабочей одежды, которые были использованы в линии (см. фото внизу).

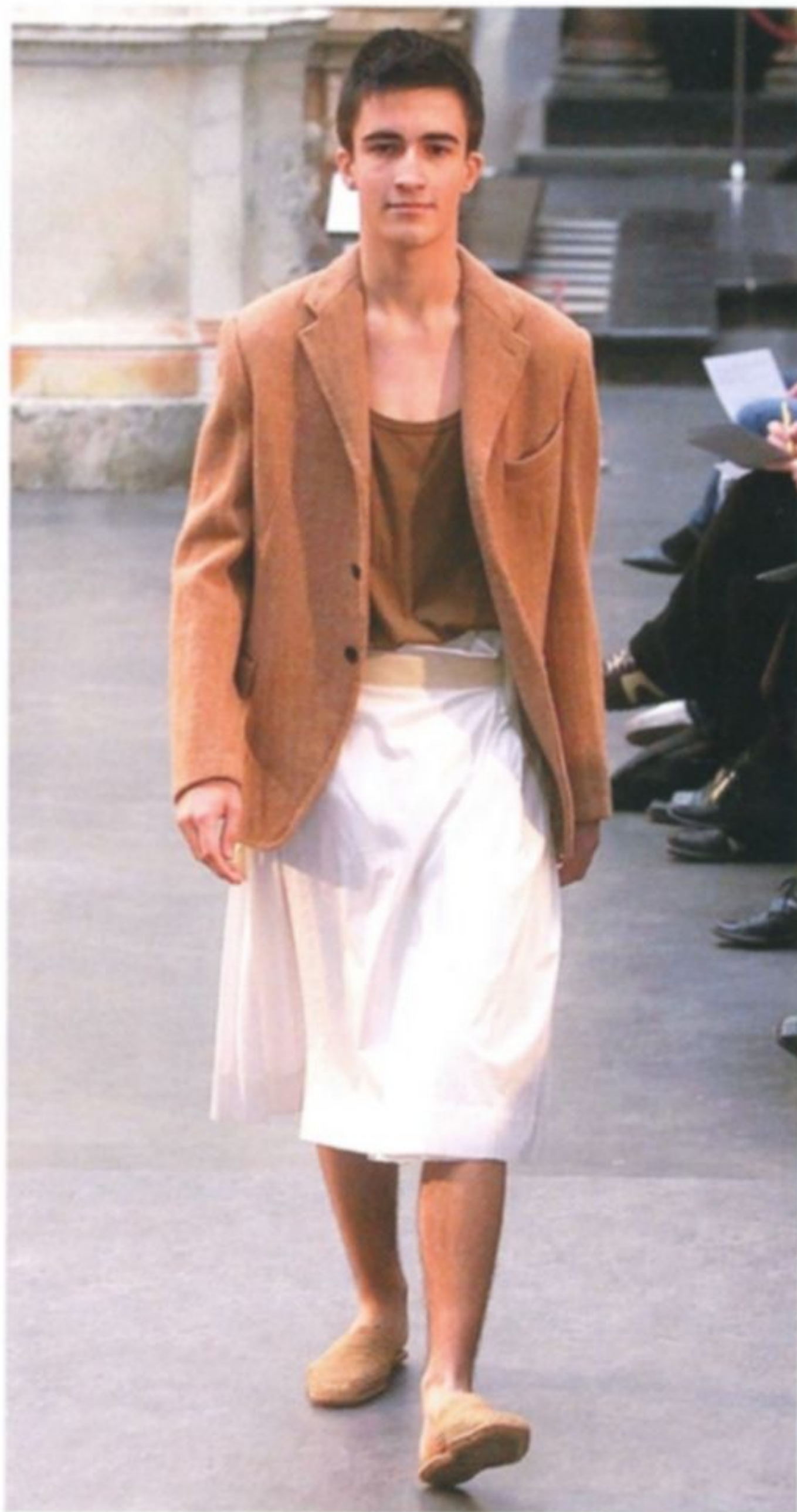
◀ ▲ Тщательное планирование

В хорошо спланированной линии все модели можно сочетать, создавая новые ансамбли без ущерба единому стилю.

Дизайн на заказ

Вы — дизайнер модной одежды, поэтому всегда должны иметь в виду требования потенциального покупателя или клиента. Дизайнер не может позволить себе потакать собственным желаниям и создавать модели по своему вкусу, хотя вполне допустимо развить индивидуальный узнаваемый стиль. Вы наверняка заметили, что у каждого знаменитого дома моды есть свой уникальный стиль одежды, который отражает философию дизайнера.

▲ Знание тенденций

Мужские юбки (наподобие изображенной здесь от Дрис Ван Нотен) в последние годы входят и выходят из моды. Убедитесь, что ваши модели соответствуют последним прогнозам модных тенденций.

Когда дизайн выполняется на заказ, существуют различные обстоятельства, которые лучше выяснить до начала работы. Например, бюджет будет определяться ценой, по которой одежда будет продаваться. В индустрии моды обычно устанавливается жесткая и логичная ценовая структура для всех вещей коллекции: например, топ без рукавов будет дешевле, чем топ с длинными рукавами. Ваши модели должны соответствовать этой структуре. Модель, щедро украшенная вышивкой и стразами, будет стоить дороже, но вы должны быть уверены, что покупатель согласится заплатить назначенную цену.

Вы также должны проследить, чтобы создаваемые модели соответствовали сезону выхода коллекции, чтобы ваша работа отвечала прогнозам модных тенденций на будущий сезон.

Еще один важнейший фактор — потенциальный покупатель. Необходимо представить себе тот тип человека, который скорее всего станет носить модели, созданные вами для каждого проекта. Дизайнеры моды называют этого воображаемого, а иногда и реального человека своей музой. Вы можете сотворить собственную музу, составив коллаж из журнальных фотографий, воплощающий представление о ней. Нужно учесть ее пол, возраст, социальный статус, стиль жизни, занятие и прочие факторы, которые могли бы повлиять на ее выбор модной одежды. Как ваша муза зарабатывает на жизнь? Чем она (он) любит заниматься по выходным, по вечерам? Где он (она) живет? Ответы на эти вопросы помогут вам составить представление о потенциальном покупателе.

В то время как центральным элементом работы дизайнера является потенциальный

▼ Мода и образ жизни

Это платье Ghost предназначено для женщины с изысканным вкусом.

▼ ► Целевая группа

В течение вашей карьеры вам, возможно, придется создавать модели для самых разнообразных групп покупателей. Иногда вы будете вынуждены придумывать одежду вразрез с собственным вкусом.

покупатель, розничные торговые компании таким же образом определяют целевой рынок. Каждая целевая группа может включать в себя множество людей с различным образом жизни; каждая розничная фирма может быть нацелена более чем на одну группу. Крупная розничная компания вряд ли будет рассчитывать, что 18-летние будут носить ту же одежду, что и 80-летние, хотя те и другие могут совершать покупки в одном магазине. Четкое представление об образе жизни, который ведут обе эти группы покупателей, о целевых рынках, представителями которых они являются, поможет создать подходящую одежду для обеих групп.

Помните об этих ограничениях, чтобы не увлечься и не начать разрабатывать дизайн, устраивающий лишь вас лично. Необходимо поддерживать деликатный баланс между собственным стилем и стилем, который придется по вкусу покупателю. Дизайнерам иногда приходится создавать вещи, которые им лично не нравятся. Настоящего профессионала характеризует способность с энтузиазмом и страстью работать над удовлетворения чужих вкусов.

Идеальные КЛИЕНТЫ

Дизайнер одежды обязан развить в себе способность с энтузиазмом и страстью работать над моделью, которая лично ему не нравится. Именно это отличает дизайнера одежды от художника: первый всегда должен иметь в виду потенциального покупателя или клиента, который в конце концов заплатит за одежду из своего кошелька.

ПРОЕКТ

Из последнего номера журнала моды выберите рекламу, на которой изображена интересная модель. Тема рекламы подскажет вам, какой образ жизни предположительно ведет изображенный на ней человек. Это и будет ваш новый клиент. На этом уроке вам предстоит создать коллекцию из восьми костюмов специально для этого человека. Далее поставьте перед собой более трудную задачу, выбрав в качестве потенциального покупателя кого-то, кто весьма отличается от ваших предыдущих клиентов.

ЦЕЛЬ

- Научиться исследовать образ жизни клиента.
- Составить коллекцию с учетом целевой группы.
- Потренироваться в работе, не учитывающей ваши индивидуальные предпочтения.
- Добавить к портфолио проект совершенно иного рода.

Самооценка

- Оказался ли ваш выбор клиента действительно нехарактерным?
- Удалось ли вам придумать дизайн не только по своему вкусу?
- Работая над менее привлекательными для вас лично моделями, сохранили ли вы прежний энтузиазм?
- Интересен ли конечный результат? Довольны ли вы дизайном?

▲ Не бойтесь экспериментов

Определяя образ потенциального покупателя, поставьте перед собой более трудную задачу: выберите того, кто носит одежду, сильно отличающуюся от ваших предыдущих творений.

ПРОЦЕСС

Просмотрите несколько журналов моды и выберите фотографию такого человека, для которого вам не пришлось бы в голову создать коллекцию: например, представителя другой возрастной группы. Реклама хороша тем, что обычно по ней можно предположить, какой образ жизни ведет изображенный на фото человек.

Для начала опишите словами вашего клиента, задаваясь вопросами: сколько ему лет? где он живет, работает, проводит отпуск? насколько обес-

какая у него машина? какие газеты он читает? когда и где он будет носить вашу одежду? Постепенно сложите полноценное представление об образе жизни нового клиента.

Затем можете приступить к планированию линии одежды. Ваша конечная цель — придумать 8 готовых комплектов. По мере работы помните о стиле жизни клиента, о функциональном предназначении одежды для него и о ее цене. Составьте палитру, ограничившись 6–8 цветами, при-

Наконец нарисуйте восемь законченных комплектов одежды, не забывая о том, что дизайн должен удовлетворить не только вас, но и вашего клиента. Старайтесь работать с энтузиазмом, чувствовать профессиональную гордость за свою работу, пусть даже дизайн не в вашем вкусе.

▲ Уместность дизайна

Силуэты и ткани этих моделей созданы с учетом более консервативных вкусов клиента. Постоянно сверяйтесь с изученным образом жизни покупателя: соответствуют ли ваши идеи его потребностям?

См. также

- Дизайн на заказ, с. 92
- Праздники, сезоны, бюджеты, с. 98

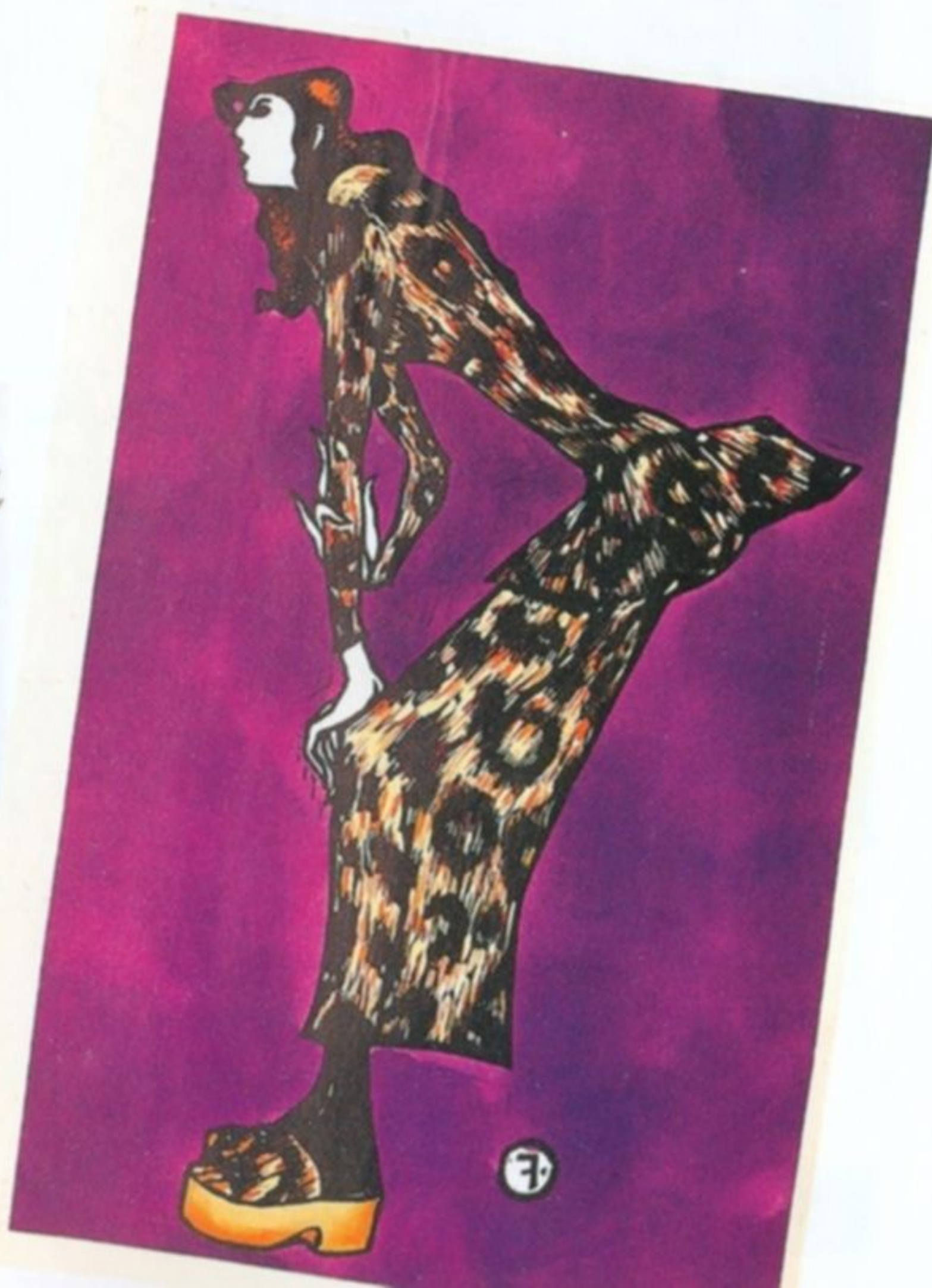
► Дизайн и индивидуальность

Если ваш клиент экстраверт, это подскажет стиль эскиза: экстравагантные позы и преувеличенные пропорции, смелые силуэты и цвета тканей.

▲ Презентация

Стиль презентации также должен отражать стиль клиента: в данном случае оформление коллажей и дизайн моделей нацелены на молодую экстравертную натуру.

Урок 16: образец

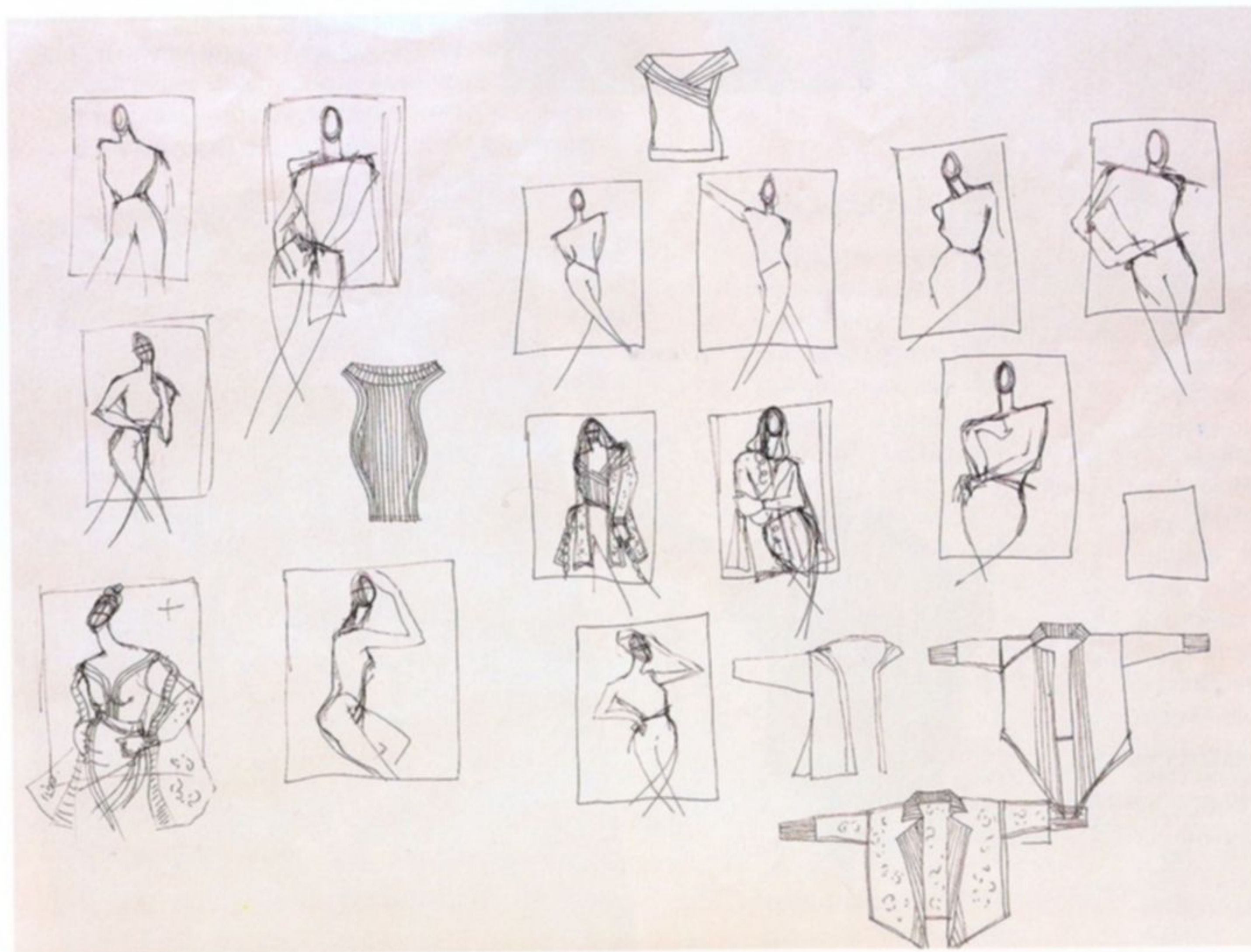
Дизайнерам приходится достигать хрупкого баланса, пытаясь удовлетворить собственные вкусы и угодить покупателю. Хороший дизайн и дизайн, который нравится лично вам, — не одно и то же. Как видно на показанных здесь моделях, быть успешным дизайнером одежды не означает создавать невероятные яркие костюмы, прекрасно выглядящие на бумаге, но непригодные к повседневной жизни. Успех зависит от умения привнести чутье на моду и оригинальность в модели, ориентированные на покупателя.

Дизайнеру важно сложить представление о потенциальном покупателе. Им должны быть проникнуты все аспекты коллекции, в том числе ткани, цветовая палитра, цена, формальный или повседневный вид одежды, стиль презентации. Задача одежды состоит не только в том, чтобы не дать нам замерзнуть или намочнуть: одеждой мы подаем сигнал другим людям о собственном мироощущении. Если вы понимаете клиента и его желания, то понимаете и то впечатление, которое он хочет о себе создать. Успешная коллекция сконструирована таким образом, чтобы отражать эти сигналы и удовлетворять требования покупателя.

▲ ▼ Процесс отбора набросков

Лучшие из первых набросков были отобраны для более подробных эскизов. Эти трикотажные модели соответствуют потребностям целевого клиента: удобная повседневная одежда.

◀ Конкретные эскизы

Представив себе стиль жизни покупателя, дизайнер использовал черновые наброски, чтобы развить первоначальные идеи: когда и где покупатель стал бы носить ту или иную модель.

◀ ▼ Подходящие ткани

Образ жизни покупателя должен найти отражение в выборе ткани и силуэта модели. Важно учесть, требуется легкая в уходе ткань, изделие из которой можно брать в путешествие, или тянущаяся и очень удобная для вечернего платья.

▼ Правильный покрой

Покрой модели также зависит от образа жизни покупателя. Он может быть облегающим или более свободным, удобным.

▲ Особый стиль презентации

Лучший стиль презентации для коммерческого дизайна — ясный и простой.

Праздники, сезоны, бюджеты

Когда у вас сложилось представление о стиле жизни и стремлениях покупателя, следующий шаг — детализировать исследование и сделать коллекцию еще более специализированной. Часто коммерческий дизайнер фокусирует свое внимание на каком-то одном аспекте жизни клиента, например линии вечерней одежды, белья или купальников. Не менее важно решить, появится ли коллекция летом или зимой, так как это, очевидно, повлияет на выбор тканей и стиля одежды. Еще один весомый фактор — бюджет клиента. Нет смысла создавать прекрасную коллекцию одежды, если ее никто не сможет себе позволить. И наоборот, клиент с высокими запросами не захочет носить одежду, которая не дает соответствующего представления о его статусе и обеспеченности.

ПРОЕКТ

Продолжайте строить образ вашего покупателя, сосредоточившись на специализированных аспектах его жизни. Продумайте сезон, когда клиент будет носить одежду, размер его бюджета. Набросайте черновики, время от времени останавливаясь и сверяясь с первоначальным исследованием. Затем завершите коллекцию из восьми моделей, предназначенных для конкретного клиента.

ЦЕЛЬ

- Продвинуться чуть дальше в исследовании, изучить специализированные аспекты образа жизни покупателя.
- Создать одежду, подходящую для особого случая.
- Учесть сезонные и бюджетные требования.
- Направить творческие идеи в узкоспециализированное коммерческое русло.

См. также

- Создание единой коллекции, с. 82
- Планирование линии одежды, с. 88
- Потенциальные клиенты, с. 94

ПРОЦЕСС

Вспомните изучение образа жизни потенциального покупателя, проведенное вами на прошлом уроке. При помощи слов или фотографий из модных журналов продолжайте развивать этот образ, на этот раз охватив особые аспекты: спортивные увлечения, отпуск, праздники (вечеринки или свадьба). Должна ли одежда быть нарядной или повседневной? Подходят ли выбранные вами ткани для конечной цели использования? Например, спортивная

одежда должна быть сшита из ткани, хорошо переносящей экстремальные условия и способной выдержать много стирок.

Также учитывайте сезон. Достаточно ли ткань теплая для зимы, можно ли использовать многослойность в одежде? Вполне возможно, что ваши идеи применимы для разных сезонов: например, модель из атласа для весенней коллекции может быть сшита из толстой шерсти для зимнего сезона, а вышивка на мягком шифоне может быть

выполнена на тяжелом бархате и так далее.

Стоимость одежды также диктует способ ее изготовления. Много ли работы придется выполнять вручную? Дорогие ли ткани? Необходимо ли сдавать вещь в сухую чистку? Захочет ли покупатель платить больше за все эти аспекты? Во время производства эти факторы постоянно учитываются. Чтобы дизайнер не вышел за ценовые рамки, изготавливаются «пилотные» модели, и при необходимости перерабатывается стиль.

▲ Специфическое предназначение

Купальники для плавания в бассейне шьются из высокотехнологичных тканей, в спортивной цветовой гамме. пляжные купальники — более свободного стиля, часто с игривыми узорами.

◀ Желания покупателя

Свадебное платье должно быть в центре внимания в этот особенный для невесты день.

▲ Специальные ткани

Спортивная одежда должна хорошо тянуться, принимать формы тела, легко стираться. Эластичные спортивные ткани идеальны для пошива модной одежды для беременных.

Еще раз проверьте, соответствуют ли ваши идеи детализированному исследованию образа покупателя. И если вы можете представить, что этот покупатель носит одежду так, как было задумано, нарисуйте восемь законченных эскизов.

▲ Модная вечеринка

В коллекции, нацеленной на более юную возрастную группу, могут быть использованы броские ткани и отделка в сексуальном, провокационном стиле.

◀ ▲ Вечерняя одежда

Выбирая вечерний наряд, женщины хотят произвести впечатление роскоши и изыска, в то время как мужчины в вечернем костюме выглядят гораздо строже.

▲ Технические инновации

Разработка одежды для активного отдыха может обойтись очень недешево, так как предусматривает создание специальных вещей из высокотехнологичных тканей.

Самооценка

- Удалось ли вам прочувствовать образ мыслей и стиль жизни потенциального покупателя?
- Отошли ли вы от первоначального исследования и собственных предпочтений в создании коллекции?
- Оглядывая свое исследование, можете ли вы представить, что покупатель носит вашу одежду в реальной ситуации?
- Соответствуют ли готовые модели случаю, сезону, бюджету?

Урок 17: образец

Студентам было бы неправильно начинать работу с predetermined набора ограничений: главный акцент в этой книге делается на исследование с целью подсказать идеи. Но как только творческий поток придет в движение, его можно направить в коммерческое русло. Цель последних двух уроков — помочь дизайнеру в этом процессе, сначала сосредоточившись на построении покупательского профиля, а затем продолжив исследование и подумав об особых ограничениях, связанных с сезоном и бюджетом. Особенно важный фактор — цена одежды, хотя именно его студенты часто игнорируют. Дизайнеры создают одежду на продажу: если ее цена непомерно высока, коллекция не будет продаваться. Кто угодно может создавать прекрасные модели, если средства не ограничены. Но требуется дизайнерский талант, чтобы найти возможное креативное решение в рамках жесткого бюджета.

Представленные модели четко ориентированы на потенциального покупателя, не оторваны от реальности, стильные и оригинальные, соответствуют сезону.

▼ Одежда для особых случаев

Все эти модели подходят для покупателя с изысканным вкусом, но их можно носить по-разному: в качестве модной офисной одежды или наряда для летней свадьбы.

► Тщательное исследование

Создавая одежду для особых случаев и конкретного покупателя, вы должны составить новый, более детализированный коллаж.

◀ Мыслим детально

Дизайнеры должны продумать, как можно носить их одежду? Какие понадобятся аксессуары (шляпа, украшения)? Соответствует ли дизайн сезону? Доступна ли цена для покупателя?

▼ Особые требования

Возможно, функциональная рабочая одежда будет использоваться в специфической среде, требующей особых технических условий и соблюдения техники безопасности.

▲ Работа и отдых

Модели для работы и отдыха одного и того же человека очень различны.

Цвет и ткань

Два важнейших фактора, влияющих на дизайн одежды, — выбор цвета и ткани. Модели одинакового силуэта, но выполненные в разном цвете или из разных тканей, будут весьма отличаться друг от друга.

Цветовые предпочтения меняются от сезона к сезону. Не только отдельные цвета входят в моду и устаревают (например, коричневый становится популярнее черного), но и оттенки переживают медленную эволюцию. Дизайнер должен быть в курсе прогнозов цветовых тенденций на грядущие сезоны. В индустрии моды подобные сведения распространяются через выставки, веб-сайты и журналы, посвященные моде. Именно так каждый сезон, как по волшебству, в магазинах появляется одежда одинаковых цветов. Циники могут предположить, что таким хитрым способом индустрия моды поощряет уровень продаж. Ведь все покупатели бросаются в магазины, чтобы купить модное этой зимой красное платье или розовый свитер. Однако эволюция — это и естественный процесс. Мода наполнена отблесками самоощущения и мироощущения людей. Темы и источники вдохновения приходят и уходят, и с цветовыми предпочтениями происходит то же самое.

Выбор тканей также меняется циклично. Определенные ткани то входят в моду, то устаревают подчас из-за того, что их технические свойства (плотность, эластичность, состав) четко связаны с тем или иным временем года.

Ткань и силуэт неразделимы. Характер драпировки и поведение выбранной ткани окажут прямое влияние на внешний вид модели. Представьте, что вы шьете уже существующую модель из другой ткани. Какой эффект возникнет из-за иного объема, жесткости, прозрачности, мягкости, устойчивости к сминанию? Джинсы, сшитые из атласа, купальник из меха — все это совершенно разнородные концепции.

Выбор ткани нужно тщательно продумать на этапе черновых набросков. Недостаточно разработать силуэт и только потом искать

ткань, с помощью которой можно добиться нужного эффекта. Выбор материала и разработка кроя должны проходить одновременно, так как ткань и силуэт взаимосвязаны.

▲ ► Соответствие источнику

Идеи построения цветовой палитры можно опробовать, сначала раскрасив бумагу. Затем вы можете захотеть поэкспериментировать с окрашиванием ткани, чтобы достичь точного оттенка. Цвета этой картины были воспроизведены в образцах окрашенной ткани, обеспечив базу для двух видов цветовой гаммы, на основе которой были разработаны палитры.

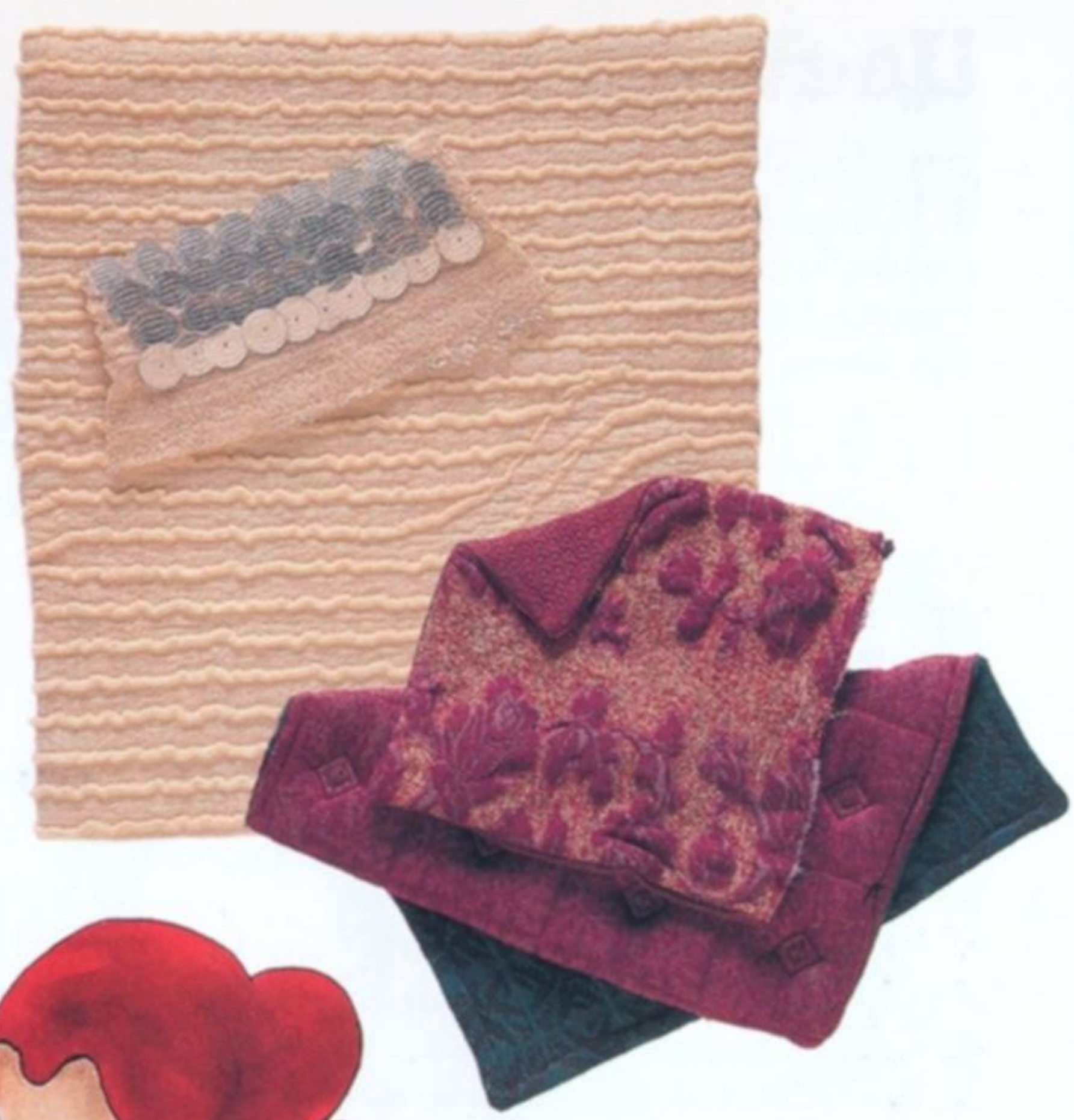

▲ Трехмерное мышление

С самого начала процесса творчества следует продумать, как ткань будет вести себя на фигуре. Экспериментируйте с тканью на манекене.

◀ ▲ Гармоничные сочетания

Собирайте образцы тканей, обрезки, пряжу, которые вам хотелось бы использовать, чтобы понять, как будут сочетаться разные текстуры и цвета.

◀ ▲ Образцы

Сравнивая образцы ткани одного размера, вы сможете более четко представить себе лучшие сочетания и оценить пропорции. Сравните свои группы образцов с прогнозами тенденций: соответствует ли ваш выбор цветов моде?

◀ Ткань и силуэт

Выбор ткани повлияет на крой ваших моделей. Например, мягкие ткани легко собрать красивыми ниспадающими складками.

Палитра — это ограниченный набор цветов, который дизайнер использует в коллекции, чтобы обеспечить контролируемое сочетание всех цветовых элементов. В творчестве очень важно ограничить себя набором цветов: платье или костюм могут заиграть совершенно по-другому, если всего лишь поменять цвет.

Чем больше цветов вы включите в палитру, тем сложнее будет ее использовать. Благодаря ограниченной палитре коллекция будет выглядеть как единое целое естественным образом. Практический совет дизайнерам-новичкам: избегайте палитры с содержанием более восьми цветов. С опытом количество цветов, которые вы используете, станет вопросом личных предпочтений и соответствия стилю дизайна.

Разрабатывая цветовую палитру, многие студенты и дизайнеры сверяются со справочниками образцов Pantone с отрывными листами. Цветные квадратики одинаковой формы удобны в использовании и выглядят аккуратно в коллаже или альбоме для презентаций. У всех цветов есть собственный порядковый номер, система номеров известна всем дизайнерам в индустрии моды, и вы можете ссылаться на них в разговоре с клиентами, специалистами по окраске тканей или производителями, чтобы избежать непонимания и точно определить нужный оттенок.

ПРОЕКТ

На базе исследования выделите основные цвета и сделайте образцы (или используйте калибратор Pantone) для палитры. Затем, создавая коллекцию, используйте палитру как центральный аспект. Рисуя эскизы моделей, варьируйте комбинации и пропорции цвета в моделях и ансамблях. Оцените баланс цветов в коллекции в целом. Затем создайте восемь финальных иллюстраций с использованием наиболее удачных цветовых сочетаний.

ЦЕЛЬ

- Создать цветовую палитру для работы.
- Варьировать цветовые сочетания, чтобы увидеть, как это влияет на дизайн моделей.
- Разработать коллекцию, в которой удачно соблюден цветовой баланс.

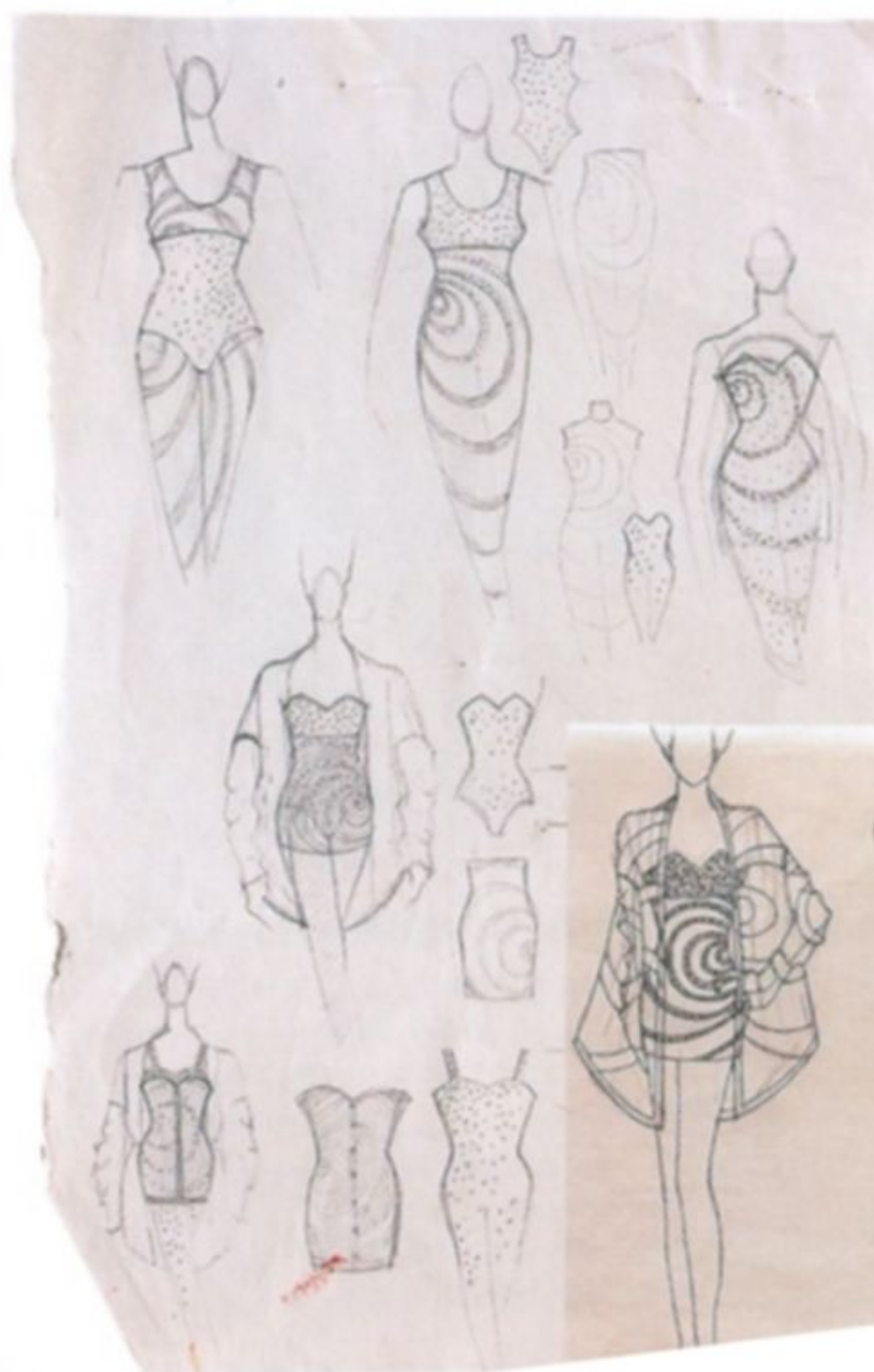

▲ Визуализация моделей

По возможности используйте цветные образцы настоящих тканей, из которых планируете шить модели. Так вы получите самое точное представление о сочетаемости цветов.

▼ Первые пробы

Развивая черновые идеи, сделайте простые контурные наброски для коллекции. Потом их можно несколько раз скопировать и опробовать различные цветовые комбинации.

ПРОЦЕСС

Подготовительный коллаж подскажет вам основные цвета для реализации темы. Выделите основные цвета, выберите для них образцы (из справочника Pantone, собственные маленькие квадратики из ткани, вырезки из журналов, краски, образцы пряжи, намотанные на бумагу). Используйте любые образцы в виде одноцветного квадратика, избегайте образцов с рисунком. Начните группировать образцы в палитру, не забывая о том, что работать легче, если

имеется не более восьми цветов.

Когда будете рисовать эскизы моделей, очень важно сверяться с палитрой. Начните с черновиков и черно-белых контуров; скопируйте их и, используя палитру, раскрасьте каждую серию рисунков по-разному.

Драматичные сочетания цветов приводят к самому интересному результату, так что будьте смелее. Попробуйте использовать цвета в разных пропорциях. Сочетания, которые хорошо смотрятся в палитре, на деле могут быть испорчены непра-

вильным применением пропорции. Например, вечернее черное бархатное платье с боковым разрезом великолепно смотрится с красной подкладкой,

См. также

- Составление коллажа, с. 26
- Дизайн ткани, с. 40

▲ Последовательное использование цвета

Наконец выберите самые эффектные модели. Внимательно проследите, чтобы вещи выстраивались в единую коллекцию и повторяли оригинальную цветовую палитру.

которая лишь изредка видна. Однако то же самое платье в черно-красную полоску не выглядит так же изысканно.

Всегда помните об источнике, старайтесь использовать цвет в моделях похожим образом. Наконец нарисуйте 8 эскизов, используя лучшие цветовые комбинации с черновиков.

▲ Игра с пропорциями

Различные пропорции и сочетания цветов могут заметно изменить облик модели. Опробуйте несколько вариантов.

Самооценка

- Понятна ли созданная вами цветовая палитра и пригодна ли она для работы?
- Видна ли связь между палитрой источника и цветами финальной коллекции?
- Эффективно ли соблюден цветовой баланс?
- Удачно ли используются цвета в дизайне моделей?

Урок 18: образец

Установив с самого начала цветовую палитру и применив ее в черновиках, а затем в чистовых эскизах, вы обеспечите единый модельный ряд (как на представленных рисунках). Изменение пропорций цвета придаст иллюстрациям новый облик и ощущение индивидуальности, но при этом они все равно будут связаны в единую коллекцию общей цветовой палитрой. Еще более экспрессивного результата можно добиться, изменив полностью цветовую палитру. Это можно сделать на примере этих иллюстраций. Их можно отсканировать на цветном копировальном аппарате и применить новые цвета, настроив цветовой баланс, или перерисовать рисунки и раскрасить их в новом цвете. Изменив цветовую палитру, вы измените весь облик коллекции: цветочный орнамент можно выполнить в зеленой гамме в стиле джунглей для летней коллекции, в розовой — для женственной весенней линии, в бело-синей — для коллекции в морском стиле.

Эффект цветовых сочетаний

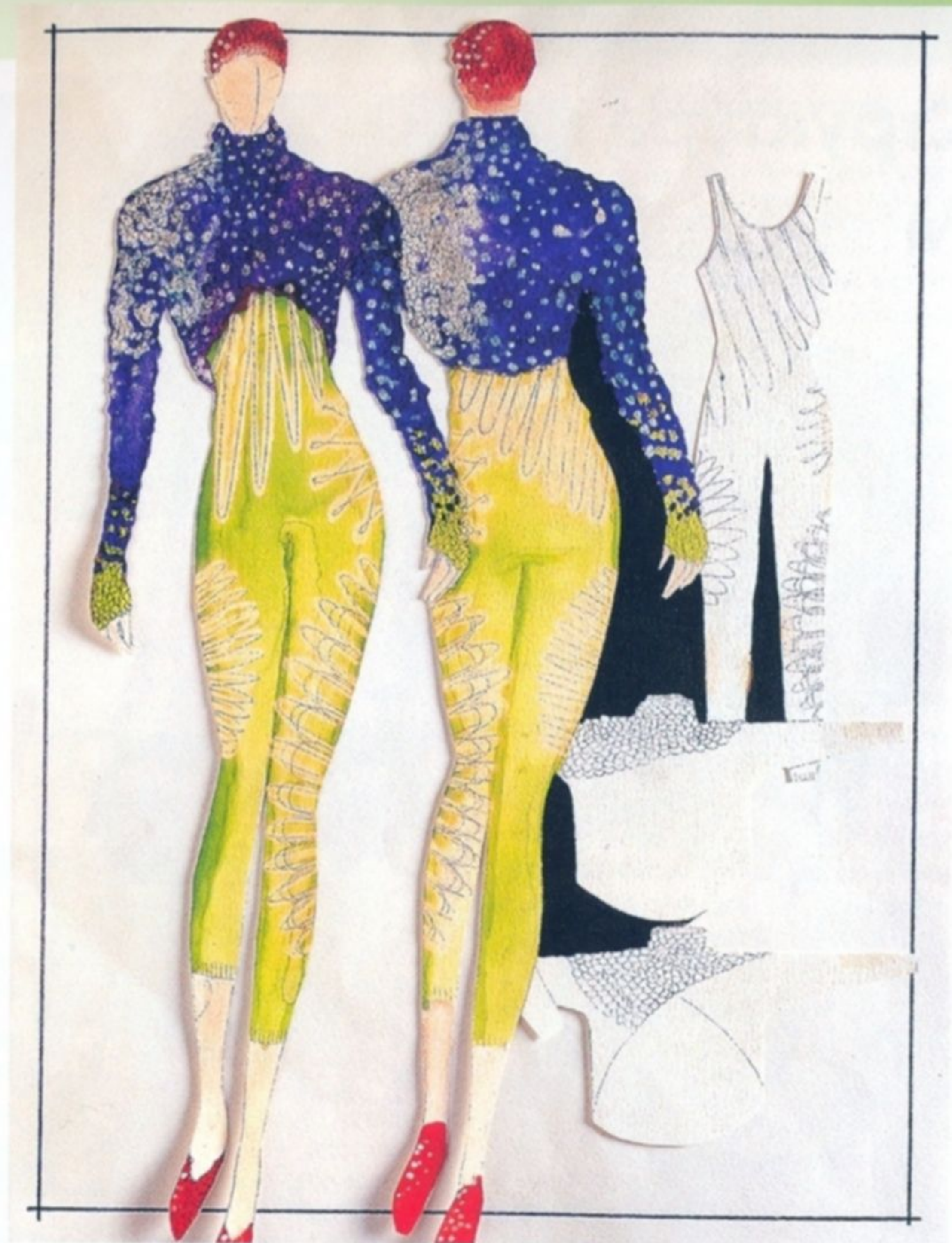
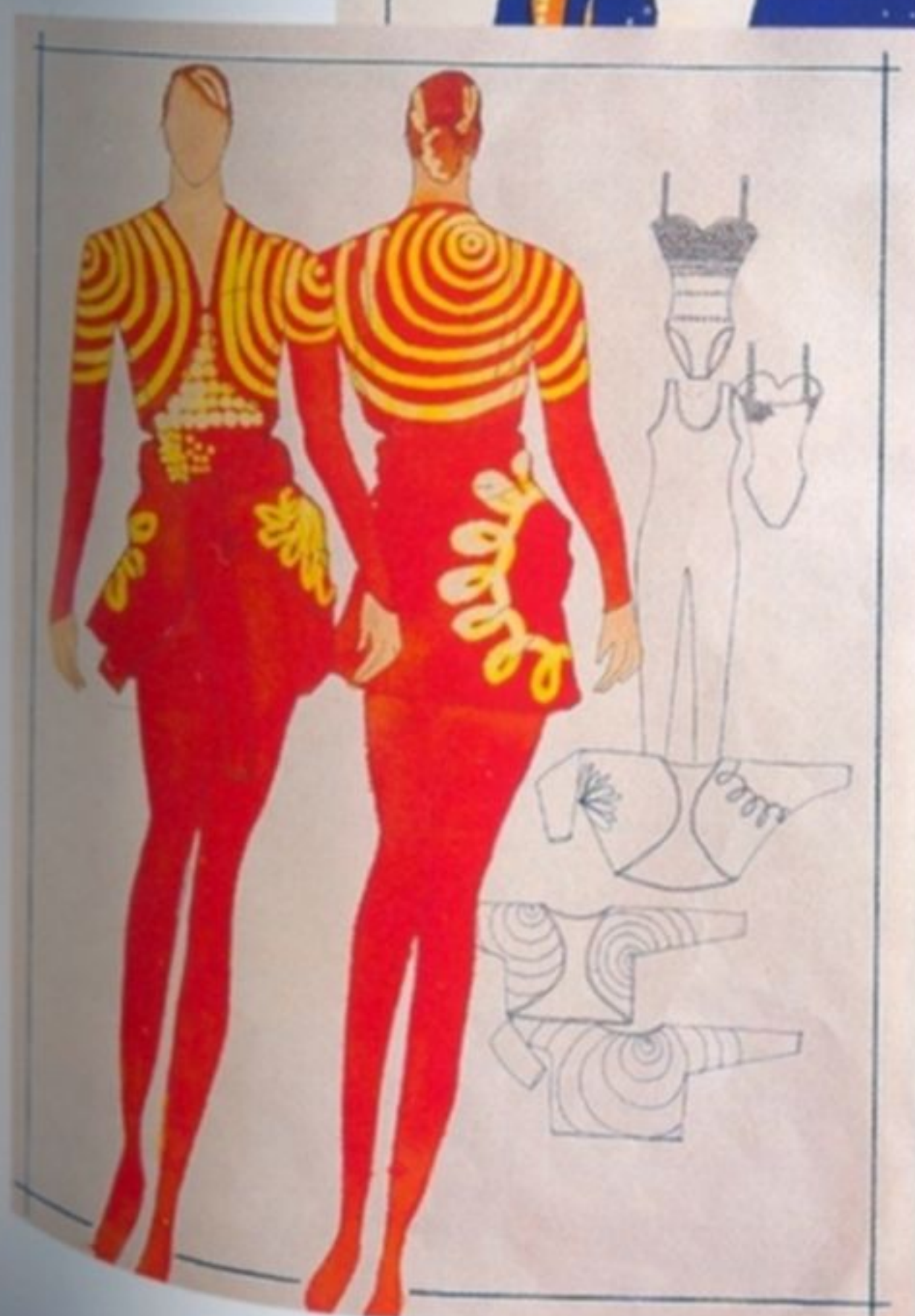
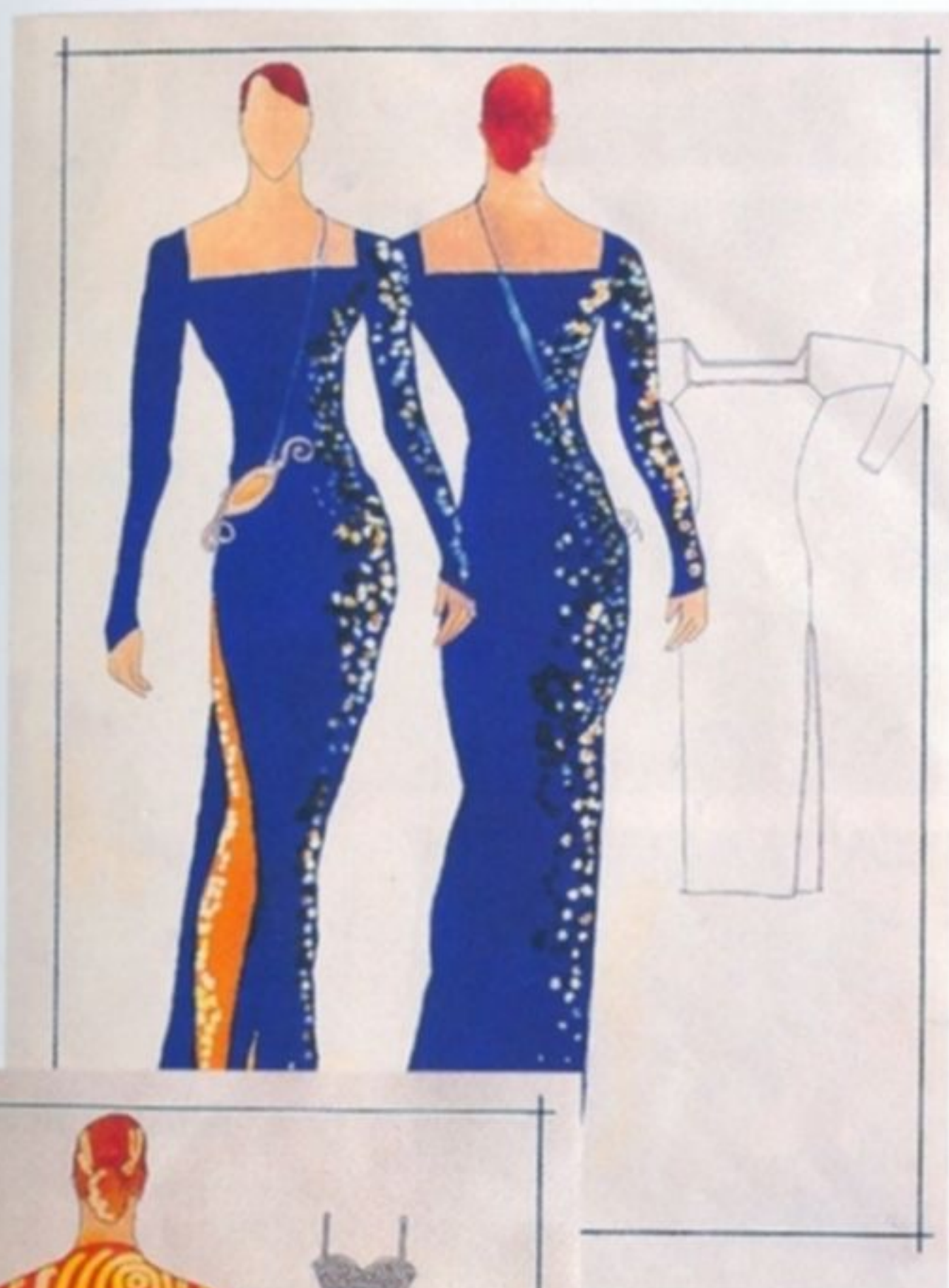
Самый точный способ оценить эффект цветовых сочетаний — поэкспериментировать с образцами настоящих тканей. Цвета могут выглядеть по-разному в зависимости от толщины ворса, матовой или блестящей поверхности ткани, украшений, например страз или блесок.

◀▶▶ Вариации на тему

Эти финальные эскизы отражают первоначальную палитру, хотя цветовые пропорции варьируются от одной модели к другой, наделяя каждую индивидуальным обликом.

▶ Нарушая правила

Гармония — прекрасная основа для палитры. Но добавив неожиданное цветовое пятно удивительного оттенка, можно сделать дизайн более эффектным.

Структура ткани

Мы выяснили, насколько важен выбор цвета для конечного результата проекта. Ткань не менее важна в дизайне одежды и требует столь же внимательного подхода. На уроке 6 мы говорили о том, как отделка ткани может стать центральным элементом дизайна. На этом уроке речь пойдет о том, как структура ткани влияет на ее крой. Посредством таких методов, как плиссировка, драпировка, вышивка, аппликация, вязание (на спицах, крючком), создается совершенно новая структура текстиля. Вы должны научиться приспосабливаться к особым свойствам каждого вида, когда работаете с облегающим джерси, грубой вязкой или высокотехнологичными спортивными материалами. Обретая все большую уверенность и опыт, вы поймете необходимость контролировать поведение ткани с самой ранней стадии процесса дизайна. Но прежде чем покупать ткани для реализации своих идей, научитесь манипулировать ими, самостоятельно определять объем и форму моделей, вид поверхности и текстуру.

ПРОЕКТ

Составляя коллаж и определяя цветовую палитру, поэкспериментируйте с тканью для создания силуэта. Развив идею на бумаге, подумайте, как можно воплотить ее с помощью ткани, используя технику плиссировки и драпировки или методы, создающие совершенно новую структуру ткани. Выберите лучшие наброски и создайте коллекцию, воплощающую идеи применения тканевой структуры.

ЦЕЛЬ

- Активно участвовать в манипуляции тканью.
- Развить идеи по использованию структуры ткани, определяющей дизайн.
- Проследить, чтобы ткань использовалась в соответствии с модными тенденциями.

ПРОЦЕСС

Соберите исходный материал (рисунки и фотографии), определитесь с основными формами и структурами.

См. также

- Дизайн ткани, с. 40
- Цветовая палитра, с. 104

▲ Анализ источника

Выберите источник (например, байкерская тема), который подскажет идеи текстуры, объема и кроя материала, направит вас в нужное русло, когда вы будете работать с ним, создавая силуэт.

Представьте, что лист бумаги — это кусок ткани, и сделайте несколько набросков. На этом этапе не думайте о практической стороне, достижении того или иного эффекта — просто освободите свое воображение. Работая на бумаге, опробуйте различные техники: приклеивание, крепление с помощью скрепок, машинные швы, вырезки, аппликации.

Не забывайте, что ваши идеи не должны противоречить крою изделия.

Теперь поразмышляйте, как можно воплотить идеи с помощью выбранной ткани. Можно создать застежку, связав два куса ткани. Швы и склеивание можно применить при изготовлении законченного изделия, а может, они подскажут вам, как соединить

детали. Техника многослойности, плиссировка, драпировка — все эти способы придают изделию объемность. Ткань, скроенная по косой (расположение деталей под углом 45 градусов к кромке), при пошиве юбок и платьев гораздо лучше драпируется и очень выигрышно и женственно облегает фигуру. Задумайтесь, как косой крой повлияет на структуру ткани вашей модели.

Вы можете даже создать совершенно

новую ткань, применив такие техники, как вязание крючком или на спицах.

Обязательно следите за работами других дизайнеров. Все эти чудесные эффекты украшения ткани не должны отвлекать вас от следования модным тенденциям!

Наконец выберите самые лучшие наброски и используйте их при создании коллекции готовых изделий, центром которой будут ваши манипуляции и видоизменения ткани.

▼ Создание новой ткани

Собрав кусочки тканей воедино, можно придумать новый дизайн ткани. Развивайте эти идеи на бумаге.

▼ Модные ткани

Очень важно пристально следить за тем, что происходит со структурой ткани в мире моды. Как работают с тканью другие дизайнеры? Каковы ключевые тенденции? Такие размышления отвлекут вас от излишнего сосредоточения на собственных идеях.

Самооценка

- Отличаются ли ваши идеи по работе с тканью оригинальностью и уникальностью?
- Отражают ли манипуляции с тканью источник?
- Подходит ли ткань для пошива модели нужного силуэта?
- Соответствуют ли ваши идеи моде? Удалось ли вам себя проконтролировать и не слишком себе потакать?

Урок 19: образец

Дизайн этих моделей продиктован структурой ткани — будь то создание новых видов текстиля или манипуляции готовой тканью, чтобы добиться объема и формы. Когда вы думаете о том, как будет вести себя ткань при пошиве изделия, это само собой приводит к более пристальному вниманию к модели в целом. Дизайнеры должны осознавать, что разные материалы обладают разной структурой, и в соответствии с этим использовать их в создании моделей. Например, свитеры грубой вязки могут быть только определенного силуэта, они обязательно будут тяжелыми и теплыми. С другой стороны, облегающее трикотажное джерси принимает форму тела; тонкий бархат драпируется мягкими складками. Поведение материи можно изучить, драпируя отрезы на манекене или на теле реального человека — вашей модели-добровольца. Если у материала сложная структура (например, замысловатый вязаный рисунок), важно помнить, что силуэт должен быть как можно проще во избежание эффекта нагромождения.

▼ Структурный элемент и украшение

Орнамент вязки может быть использован для придания объема и как декоративная отделка.

Основной элемент дизайна

Идеи по формированию структуры ткани, вдохновленные Арктикой: вывязанные снежинки и тяжелая ткань, из которой создается громоздкий силуэт с капюшоном. Тщательное исследование наведет на мысли об объеме, формах, пропорциях.

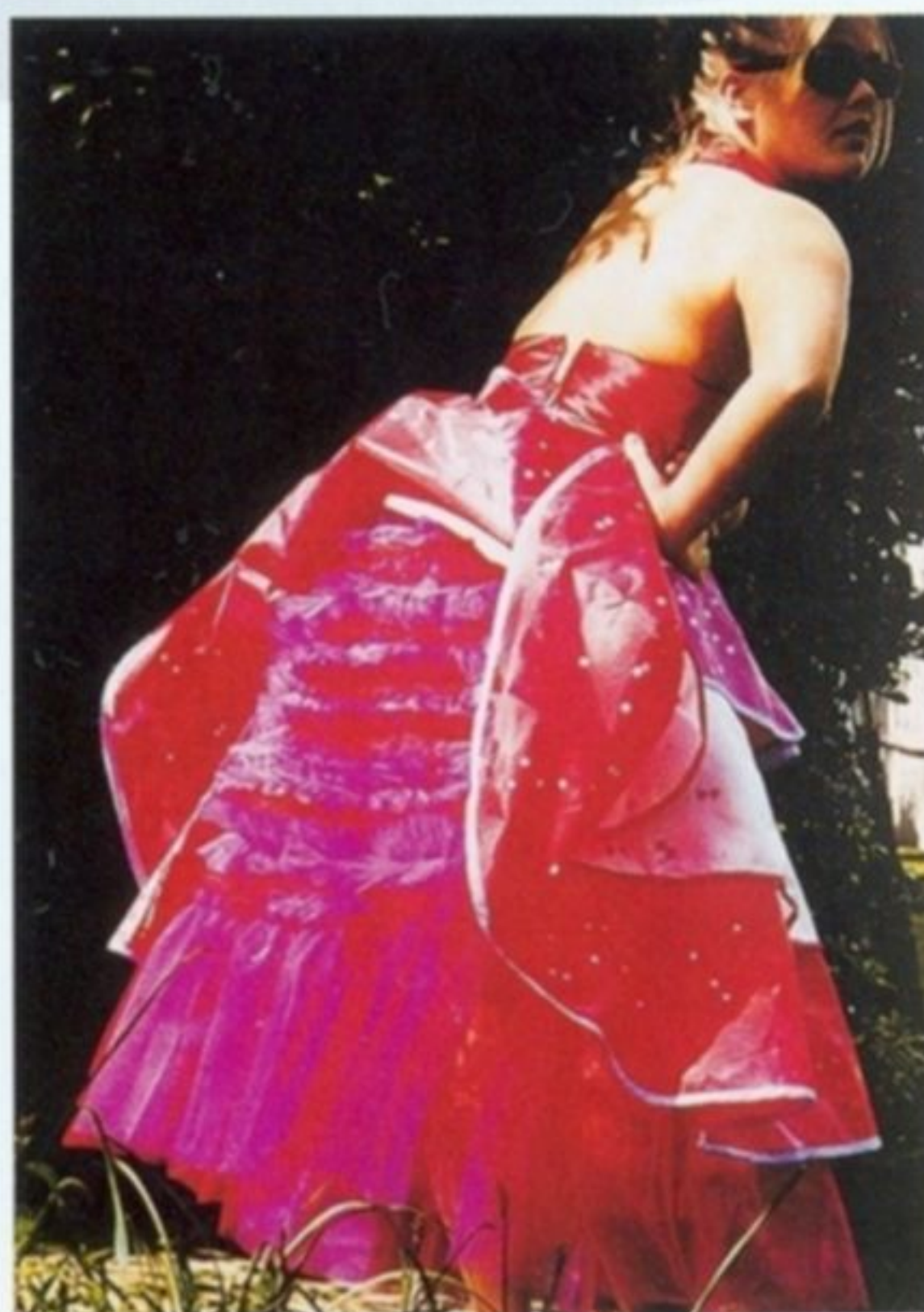

▲ ► Поведение ткани на фигуре

Такие методы видоизменения ткани, как складки, плиссировка и драпировка, могут быть использованы, чтобы придать объем и форму относительно простым тканям.

Глава 4

ВОПЛОЩЕНИЕ ИДЕИ

Самые замечательные идеи и стильные иллюстративные техники ничего не стоят, если вы не умеете эффективно презентовать свой дизайн. В этой главе рассказывается, как дополнить иллюстрации двухмерными рабочими рисунками и воплотить идеи в виде трехмерных моделей. Вы также узнаете, как создать профессиональный макет для презентаций, выбрать наиболее подходящий стиль эскизов и с максимальной ясностью, точностью и эффективностью воплотить свое видение.

◀ Эта фото-
графия модели
Джулиана
Макдональда
проникнута
подиумной
роскошью.
Почему бы и вам
не сфотогра-
фировать свои
работы в
колледже во
время показа
моделей в конце
года? (см. с. 123)

Ясность и простота

Изображая дизайн на рисунке, важно помнить, что вы превращаете абстрактные концепции, рожденные вашим воображением, в осязаемый объект для других людей. Ваши рисунки могут быть очень креативными, чуть ли не произведениями искусства, но через них обязательно должен четко проявляться ваш дизайн. Представление об одежде, которое составляет клиент или закройщик во время демонстрации им эскизов моделей, должно быть столь же ясным, как и ваше собственное.

Это не значит, что нужно пожертвовать оригинальностью. В зависимости от стиля рисования ваша работа может быть представлена однозначно или оставлять пространство для интерпретации. Взгляните на готовые эскизы критично — будут ли они понятны человеку, который видит их впервые? Если возникли какие-либо сомнения насчет ясности, лучше дополнить иллюстрации двухмерными схемами моделей (рабочими эскизами).

Вы столкнетесь с различными названиями и определениями такого вида рисунков: двухмерные схемы, технические рисунки, рабочие эскизы. Как видно из названий, все

это точные, ясные, простые для понимания способы иллюстрации моделей одежды. Как и план помещения, они призваны достоверно передать каждую деталь изделия. Иногда такие рисунки даже выполняются с соблюдением масштаба, но это необязательно (также не всегда требуются мерки). Если рабочие схемы точно отражают покрой модели и включают описание всех необходимых элементов дизайна, они послужат удачным дополнением к эскизам, выполненным в более креативной манере.

Если вы — коммерческий дизайнер и работаете в команде, ясность и доступность идей будут стоять на первом месте. Часто вы

будете иметь дело исключительно с рабочими схемами. К счастью, их можно довольно быстро рисовать, особенно если немного попрактиковаться. Вы поймете, что обучение такому виду рисунка очень полезно, и ваша

◀ Чем проще, тем лучше

Если вы работаете с материалами очень сложной текстуры (как представленные на фото), то должны поддерживать баланс между способом изображения текстуры и ясностью иллюстрации для восприятия. Чтобы подчеркнуть настроение коллекции, можно включить в коллаж изображения вдохновившего вас источника. Однако старайтесь не перегружать коллаж деталями, это усложняет понимание.

креативность от этого только выиграет. Выполняя рисунки-схемы, вы можете предельно ясно и просто выразить свои намерения: соблюсти точные пропорции, принять решение о типах швов, расположить столь необходимые в дизайне одежды детали, как карманы, застежки, горловина.

▼ Как передать текстуру

В этих моделях использованы интересные детали текстуры, которые на иллюстрации или схеме модели могут выглядеть излишней информацией. Хороший способ передать текстуру — поместить образец ткани, трикотажа (как на фото слева) отдельно от изображения самого изделия.

▲ ► Внимание к деталям

Двухмерные технические рисунки помогают прояснить вопросы кроя моделей. По ним также видно, где и каким образом на изделии размещен орнамент или шов.

Рабочие рисунки-схемы

Конечные эскизы коллекции, выполненные в творческой манере, часто необходимо дополнить детальными двухмерными рабочими рисунками-схемами, на которых модели представлены точно и однозначно, что позволит вам проявить фантазию художника. Рабочие рисунки должны отображать особенности кроя модели и расположение всех деталей и декоративных элементов. Выполняя рабочие рисунки, вы будете вынуждены определиться с этими факторами, которые иначе остались бы непродуманными. Вы удивитесь, когда поймете, что процесс выполнения рабочих рисунков заставляет вас глубже задуматься о дизайне моделей.

ПРОЕКТ

Дома просмотрите свой гардероб и выберите несколько разных по стилю вещей. Аккуратно разложите их на полу, чтобы была видна каждая деталь. Сфотографируйте одежду, чтобы начать воспринимать ее как двухмерную схему. Постарайтесь изобразить ваши вещи в виде точных двухмерных рисунков, ясно передающих крой и отделку. Затем попрактикуйтесь в выполнении рабочих рисунков, основываясь на иллюстрациях, сделанных ранее.

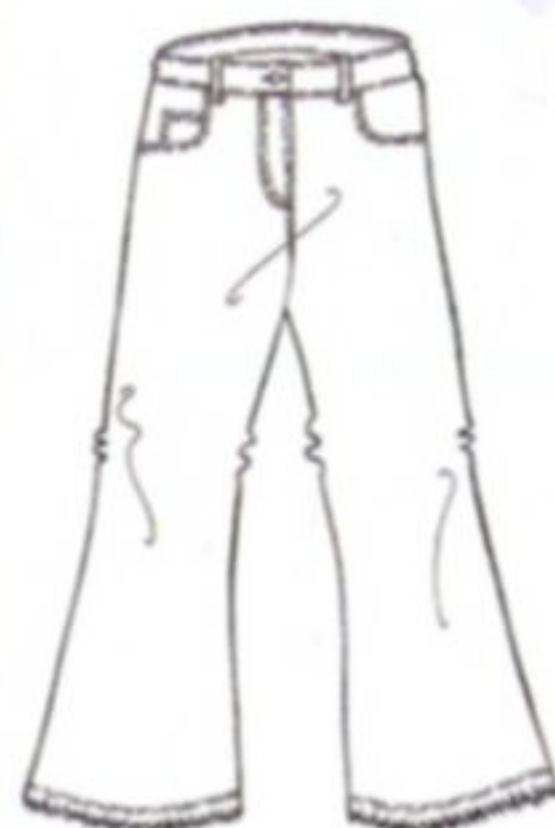
ЦЕЛЬ

- Критически оценить крой готового изделия.
- Попрактиковаться в выполнении рисунков, точно описывающих пропорции, крой и отделку изделия.
- Применить полученные навыки к точному рисунку на основе выполненных ранее моделей.
- В результате научиться воспринимать модели более детально.

Ссылки для будущих работ

С опытом вы научитесь с легкостью выполнять понятные и точные двухмерные рисунки-схемы. Завершив их, сохраните в папке: вы сможете использовать их как ссылки для будущих проектов.

Домашнее задание

Ваш гардероб скрывает обширные возможности для практики с рабочими рисунками. Разложите вещи на плоскости или повесьте их на манекен, а затем изобразите в виде двухмерных схем.

ПРОЦЕСС

Выберите несколько вещей из собственного гардероба. Можете даже купить пару вещей в секонд-хенде и разрезать их по швам, исследуя крой. Работайте с пятью вещами, выбрав разнообразные предметы сложного кроя.

Вы должны смотреть на одежду под прямым углом, сверху вниз, а не сбоку, поэтому разложите ее на полу

(а не на столе) и как можно ровнее, чтобы не было складок. Рукава не должны закрывать полочку: расположите их сбоку или сложите пополам.

Сфотографируйте разложенные предметы. Так вам будет проще рисовать, вы сможете воспринимать одежду как двухмерный объект.

При помощи тонкой гелевой ручки начните рисовать в блокноте в точности то, что видите. На первые

несколько рисунков понадобится больше всего времени. После этого можете положить один из первых рисунков под чистую страницу в блокноте и использовать его как отправную точку для следующих набросков. По мере рисования коллекции это сэкономит вам время, обеспечит соблюдение пропорций и подчеркнет схожесть силуэтов. Таким образом, ряд моделей обретут единство в качестве коллекции иллюстраций. Не упускайте ни одной детали: пропорции, отделка швов и декоративные элементы, расположение карманов и горловины,

форма рукавов и полочки, вид спереди и сзади.

Чтобы подчеркнуть силуэт, можно провести контур чуть толще. Если у вас возникли с этим сложности, проведите карандашом по фотографиям, а затем повторите карандашный контур гелевой ручкой. Таким образом вы нарисуете серию двухмерных схем, которую потом можно использовать как основу для эскизов.

Наконец возьмите свои прошлые иллюстрации, сделанные в свободной манере, и дополните их рабочими рисунками-схемами. Дополняя креативный процесс рабочими

См. также

- Практические аспекты презентации, с. 126
- Изюминка презентации, с. 134

рисунками, используя их как базу для дальнейших разработок, вы начнете глубже понимать дизайн своих моделей.

◀ Когда нужны фигуры

Такие детали, как горловина, иногда должны быть показаны на фигуре, чтобы можно было продемонстрировать точный масштаб и пропорции.

► Схемы нужны не всегда

Некоторые эскизы моделей не нужно дополнять рисунками-схемами. Если эскиз понятен и однозначен, он вполне способен сам передать ваши дизайнерские задумки.

Самооценка

- Интересна ли ваша подборка одежды?
- Удалось ли вам передать все аспекты кроя и отделки?
- Покажите рисунки кому-нибудь. Попросите описать то, что они видят. Это описание соответствует реальному изделию?
- Представлены ли ваши модели на рабочих рисунках точнее, чем на эскизах в творческой манере?

Урок 20: образец

С опытом вы научитесь выполнять рабочие рисунки-схемы очень быстро. Как показано на представленных иллюстрациях, рабочие рисунки очень полезны, если их использовать в презентационном макете: на них изображены детали, которые в рамках одного эскиза выглядели бы нагромождением. Рисунки-схемы также можно использовать в творческом процессе: на них представлены существующие модели, которые могут стать основой для создания похожего, но все же оригинального дизайна. Калькированные в блокноте рисунки-схемы (как и рисунки фигур) могут быть использованы в качестве базы для серии идей. Уметь делать рабочие схемы, которые нужно показывать в портфолио, полезно для коммерческих дизайнеров, так как чаще всего они работают именно с этим типом иллюстрации. Ваша цель — недвусмысленность и точность. Рабочие рисунки-схемы должны ясно передавать особенности кроя, пропорций, декоративные элементы, чтобы, отдав их закройщику и швее, быть уверенным, что ваш дизайн будет передан ими точно.

▲ Поддержка творческих идей

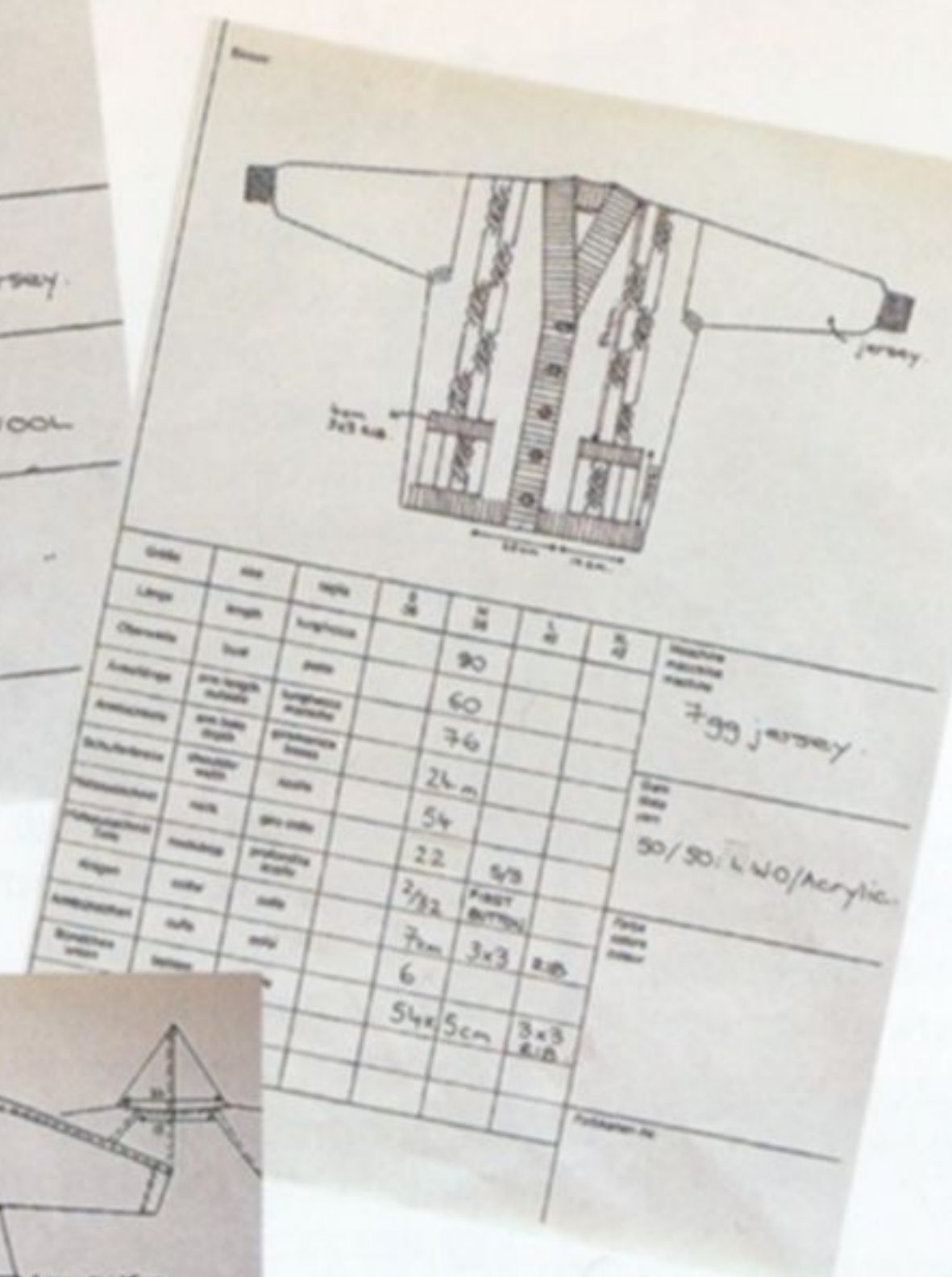
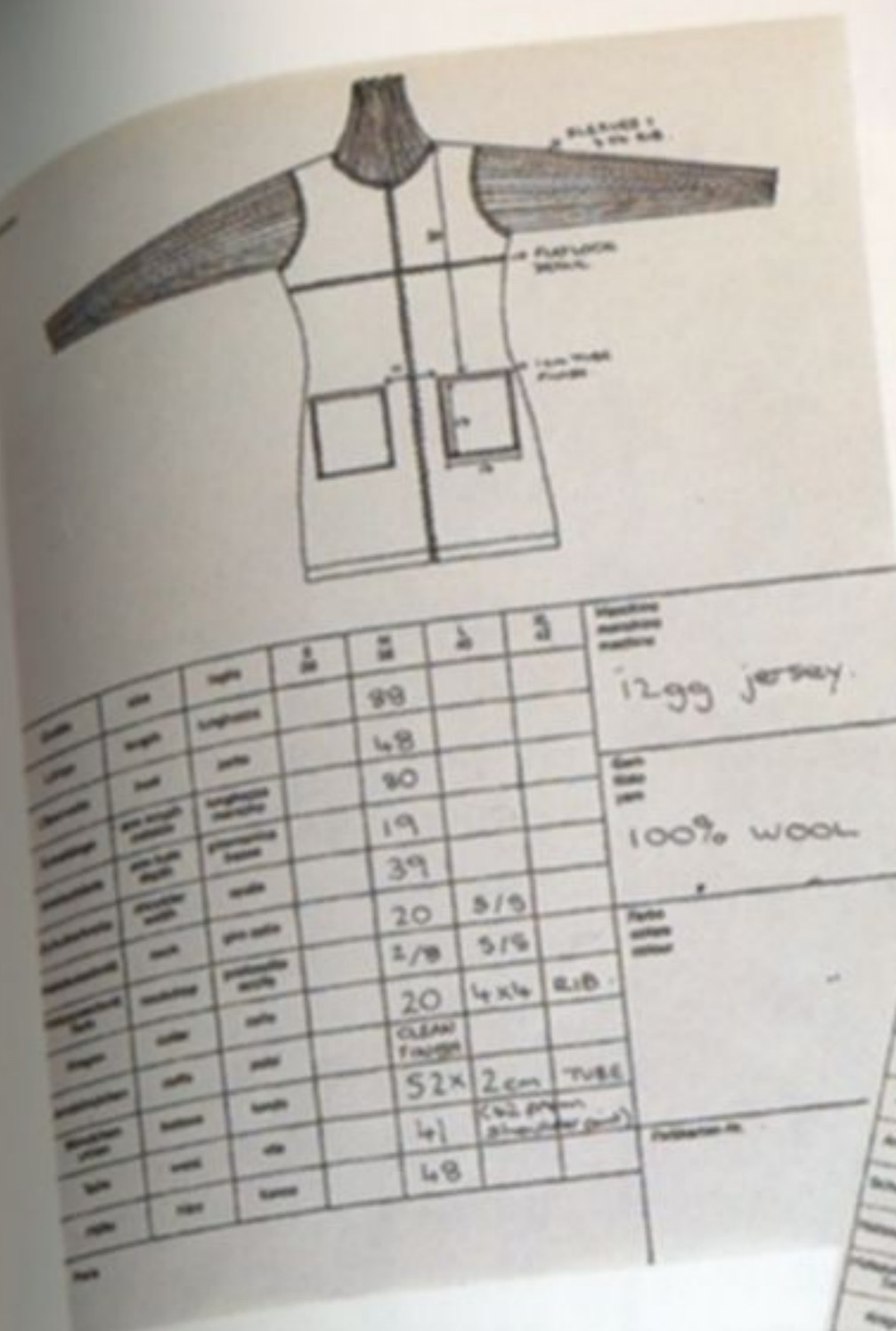
На рабочих рисунках представлены детали, поэтому свободная блуза может быть изображена на основной иллюстрации более творчески.

▲ Интерпретация готового дизайна

Рабочие рисунки-схемы, копирующие одежду из модных журналов, могут вдохновить на создание линии похожих, но оригинальных моделей.

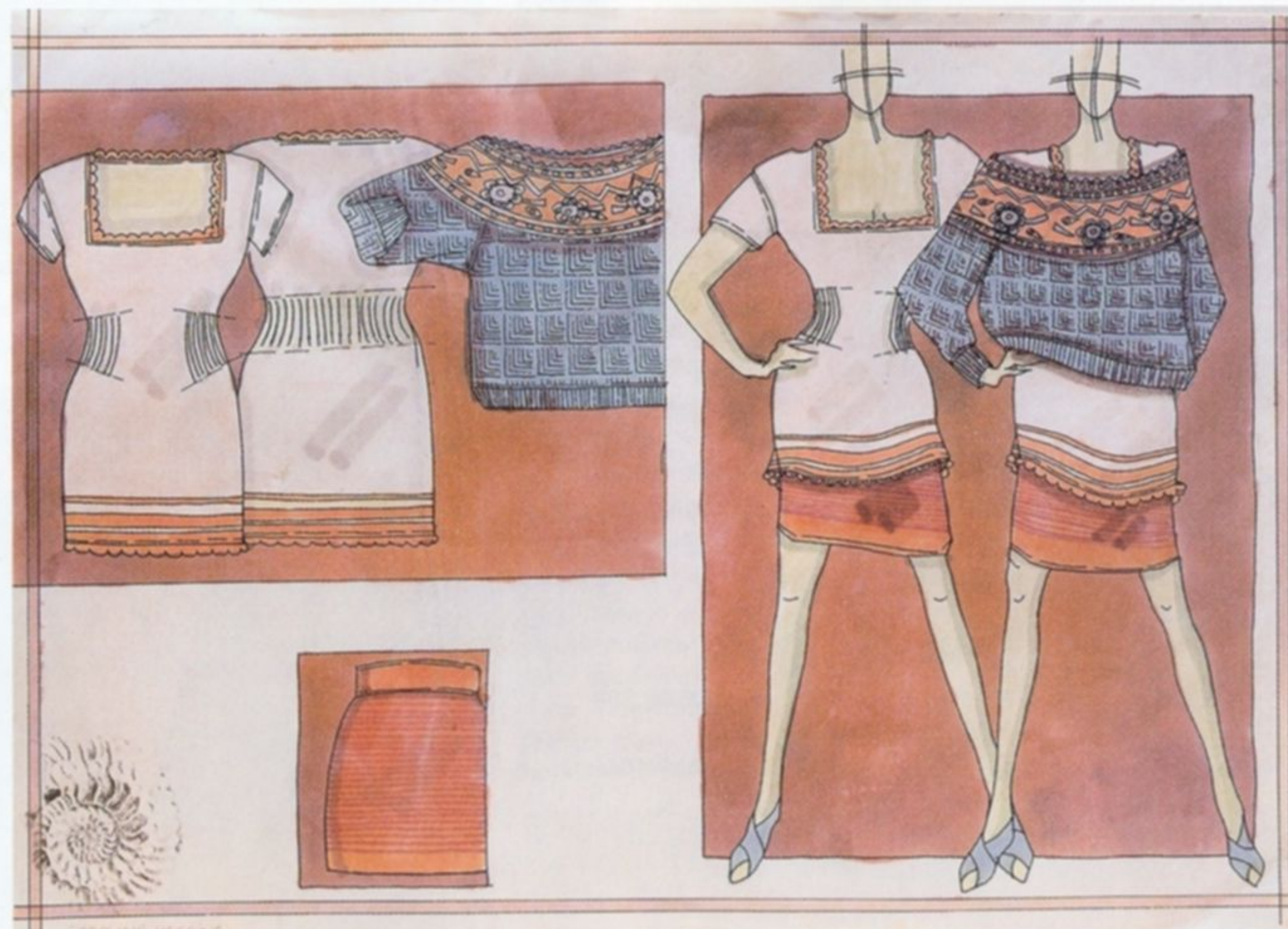
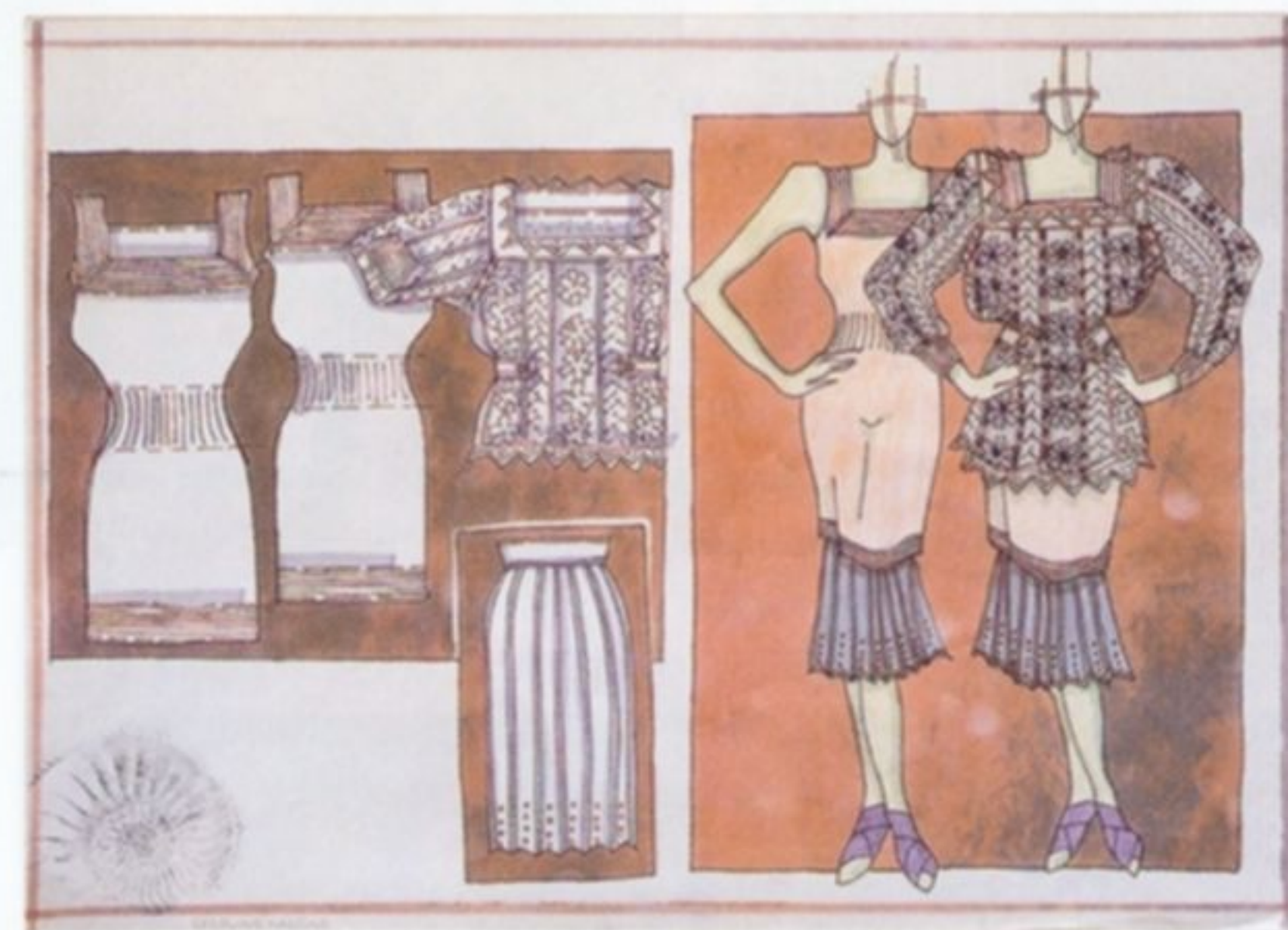

▲ Коммерческий рисунок
Рисунки-спецификации, используемые для фабричного производства, содержат массу технической информации и подробностей.

▼ Масштаб и пропорции

В рабочих рисунках-схемах дизайнеры не всегда указывают мерки. Обычно намного важнее обеспечить правильный масштаб и пропорциональность изображений.

Реальные модели для портфолио

С помощью этого урока вы сможете реализовать свой дизайн в виде трехмерных моделей. Мы не будем затрагивать технические аспекты конструирования одежды: это сложная тема, которой должна быть посвящена отдельная книга. Однако вы можете довести реализацию дизайна до завершения, представляя одежду импровизированно. Потом ее можно сфотографировать. Если у вас уже есть готовые сшитые модели, вы можете попробовать себя в качестве стилиста, чтобы одежда наиболее эффектно выглядела на фото. Вы увидите, что этот урок — прекрасная учебная практика, которая поможет вам развиваться творчески. Лучший способ научиться конструировать одежду — распороть и снова сшить имеющиеся у вас предметы. Так вы ознакомитесь с формой деталей, методами их соединения и отделки. Еще один способ работы с моделями — драпировка ткани на манекене. Так вы можете понаблюдать за поведением ткани на фигуре (на этапе набросков вы можете лишь приблизительно себе это представлять). Некоторым дизайнерам лучше всего удается работать именно таким способом, они приступают к драпировке еще до того, как возьмут в руки карандаш и бумагу.

ПРОЕКТ

Отберите эскизы моделей, которые вам бы хотелось сшить. Задрапируйте ткань на манекене или на фигуре модели, чтобы создать впечатление сшитого изделия, которое можно сфотографировать. Если у вас уже есть вещи, сшитые на основе ваших эскизов, поэкспериментируйте с различными сочетаниями и сфотографируйте их.

ЦЕЛЬ

- Сфотографировать реальные модели одежды для портфолио.
- Попробовать себя в качестве стилиста, одевая модель или манекен.
- Развить идеи дизайна, драпируя ткань или надевая одежду на манекен или фигуру модели.

ПРОЦЕСС

Для начала накиньте на манекен или на фигуру модели отрез ткани и манипулируйте им соответственно дизайну: складывайте, завязывайте, растягивайте, расправляйте, присобирайте. Старайтесь имитировать поведение ткани на фигуре, как если бы это была настоящая одежда. Можете вырезать детали и прикрепить их на место, создавая форму изделия, но это не всегда нужно. Или экспериментируйте с уже готовой одеждой

по вашему дизайну, стилизуя ее на модели и делая снимки.

Пусть ваше воображение будет открыто новым идеям во время работы: в процессе драпировки и манипуляций тканью у вас могут возникнуть новые дизайнерские решения. Например, если вы драпируете ткань, как на иллюстрации ниже, то можете заметить, что из-за складок край рукава принимает форму ракушки или ткань драпируется на бедрах вовсе не так, как вы ожидали. Эти идеи можно использовать в коллекции и применить к другим моделям или же обдумать и подчеркнуть в существующих моделях. Возможно, они покажутся вам важнее первоначальной концепции. Вы также можете записать их

и использовать в следующих проектах.

Стилизируйте одежду в оригинальном ключе, чтобы воплотить дух иллюстраций. Попробуйте все возможные способы стилизации моделей. Можете изобразить одежду на модели, манекене, вешалке, ровно разложенной на полу — даже собака однажды была моделью для фотографии! Экспериментируйте с различными методами, проявите максимум творчества. Помните о своей цели: вы должны добиться позитивной реализации своих дизайнерских идей.

▼ Запечатлеть настроение

Фотографии готовой одежды должны повторять настроение эскизов, навеянных источником.

См. также

- Потенциальные клиенты, с. 94
- Изюминка презентации, с. 134

▲ Работа в команде

Почему бы вам не объединиться с другими студентами? Эти фотографии появились в результате сотрудничества студента-дизайнера, студента-фотографа и начинающей модели. Снимки попали в целых три портфолио!

▼ Стилизация

Экспериментируйте с различными стилями и аксессуарами, одевая манекен. Используйте украшения, шляпы, перчатки.

Самооценка

- Не слишком ли амбициозен (или, наоборот, робок) ваш выбор эскизов, которым суждено превратиться в готовую одежду, или готовых моделей?
- Использовали ли вы весь спектр методов импровизированной работы с тканью и стилизации?
- Передают ли фотографии пропорции и стиль моделей?
- Выглядит ли ваша презентация профессионально?

► На подиуме

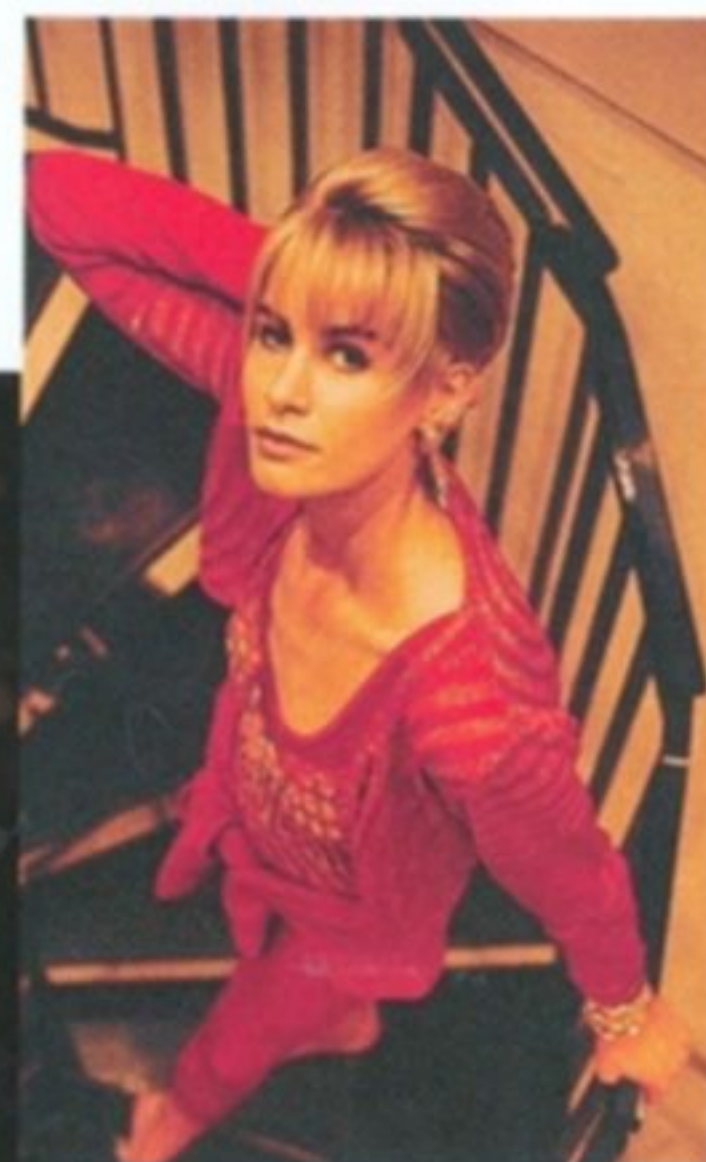
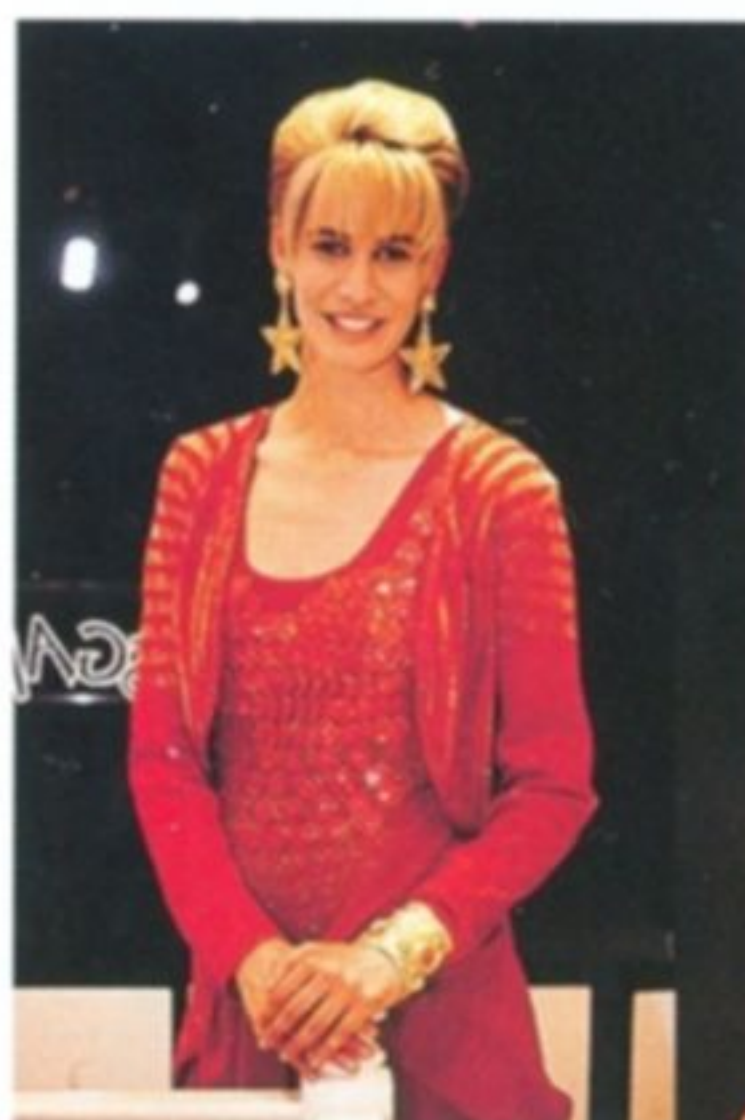
Если в вашем колледже проводится показ модной одежды в конце года, обязательно сфотографируйте свои модели и сохраните эти снимки для портфолио.

Урок 21: образец

Фотোগрафии трехмерных моделей, настоящих или созданных с помощью импровизированной драпировки ткани, — это следующий шаг в иллюстрировании моделей. Они собираются для портфолио с целью презентации коллекции. Как видно по представленным снимкам, фотографии не должны быть высокохудожественными или демонстрировать модели наиболее эффектно. Если вы снимете свои модели на фото или видео во время финального ежегодного показа на подиуме, они будут выглядеть как часть профессионального шоу модной одежды. Но детали модели иногда смотрятся намного лучше на манекене или фигуре, если сфотографировать их крупным планом. Стилизованная фотосъемка в данном случае может выглядеть непрофессионально, если снимки не слишком хорошего качества. Другой вариант — пригласить фотографа. Целесообразно использовать цифровую камеру, так как изображения можно в дальнейшем обработать на компьютере. В процессе обработки цифровых фото могут появиться новые дизайнерские идеи, стиль презентации станет более креативным.

▲ Интригующие снимки

Фотографируя модели в разных местах то крупным, то общим планом, вы получите разнообразные и оригинальные снимки.

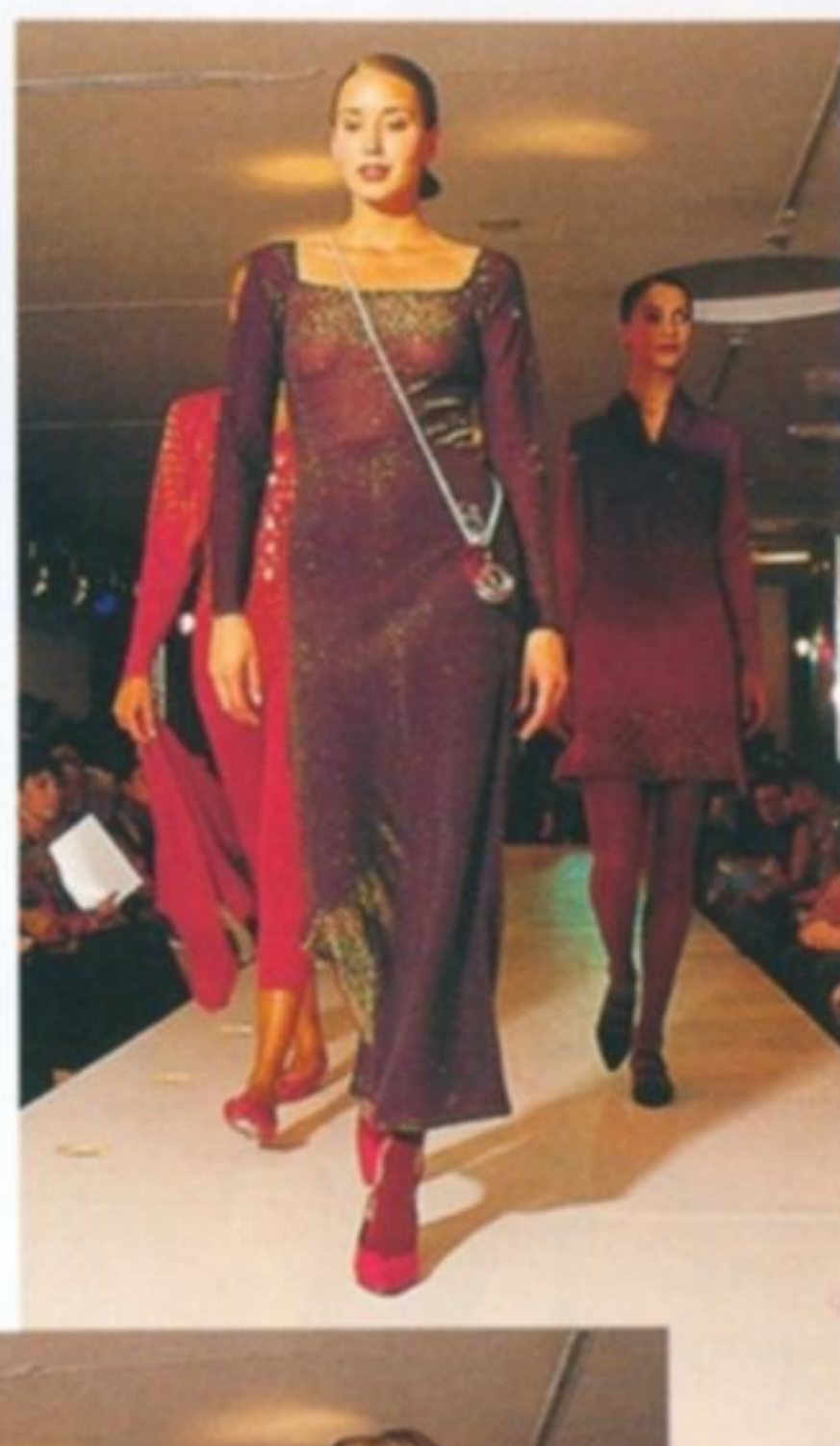

▲ Свободная интерпретация

Успешное сотрудничество с фотографом означает, что вы отказываетесь от полного контроля над изображением моделей и предоставляете фотографу долю творческой свободы.

◀ ▲ ▼ Варианты презентации

Фотографии с подиума можно представить как отдельную серию или дополнить ими эскизы и создать комплексный презентационный макет.

▲ Великолепие подиума

Красочность и роскошь показа моды в колледже поможет вам достичь ошеломляющего эффекта в презентации моделей. Используя фото- или видеосъемку, вы получите снимки, которые будут выглядеть профессионально.

▼ В разных ракурсах

Такую деталь отделки, как эта вышивка на спине, нужно обязательно запечатлеть на пленке.

Презентация работы

Дизайнеры модной одежды работают в индустрии, основанной на визуальной коммуникации, поэтому эффектная презентация работы очень важна. Вас могут переполнять инновационные идеи, вы можете быть автором самого оригинального дизайна, но все это не имеет значения, если вы не в состоянии выразить свое видение. В модной индустрии первое впечатление — самое важное. Когда вы демонстрируете кому-то свою работу, то должны быть уверены, что она представлена наиболее профессионально. Презентация должна быть структурирована, хорошо организована, аккуратна, точно, понятно, уместна и оригинальна.

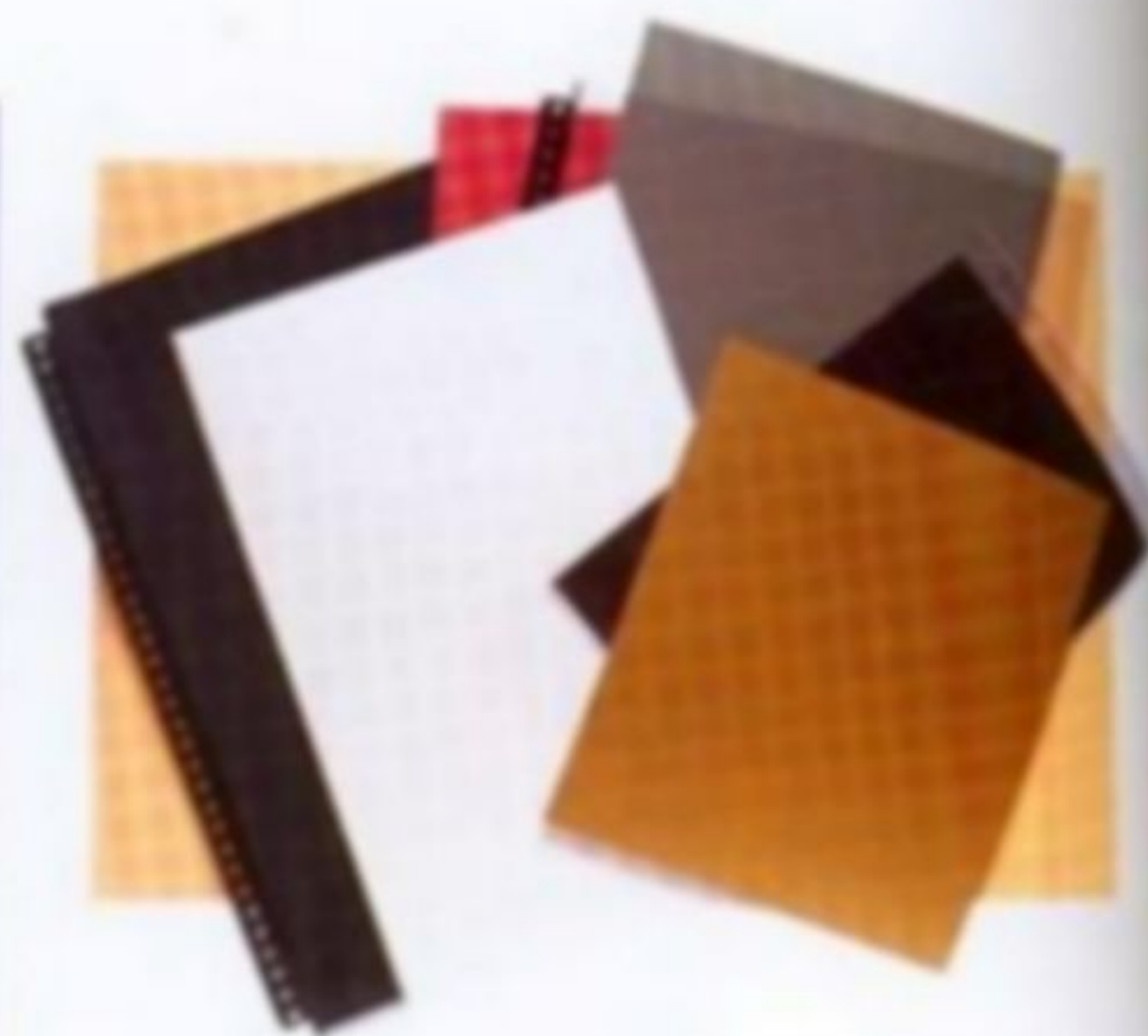
Иллюстрации (эскизы, коллажи, фото) можно крепить к основе из пенопласта или картона (пенопластовые доски прочнее, но менее удобны при транспортировке). То и другое продается в магазинах художественных товаров. Существуют основы разных размеров. Ваш выбор будет зависеть от личных предпочтений, аудитории (если на презентации присутствует большая группа людей, основа должна быть достаточно большого размера, чтобы всем было видно), текущих тенденций (в моде могут быть очень большие презентационные макеты и «карманные»), размеров иллюстраций и портфолио. С опытом

вы поймете, какой размер вам больше подходит, но начните с основы 50 x 75 см и будьте готовы экспериментировать. Старайтесь не использовать несколько листов разного размера: портфолио может произвести впечатление неорганизованности.

Следует отметить, что ваши работы должны выглядеть аккуратно. Если вы везде носите портфолио с собой, листы могут запачкаться, картонные края — истрепаться. Проследите, чтобы ваша презентация всегда выглядела как новая. Даже отвергнутые модели можно продать, если они выглядят так, будто их только что нарисовали.

▼ Транспортировка иллюстраций

Портфолио с прочно крепящимися листами — самый безопасный и эффективный метод транспортировки ваших рисунков.

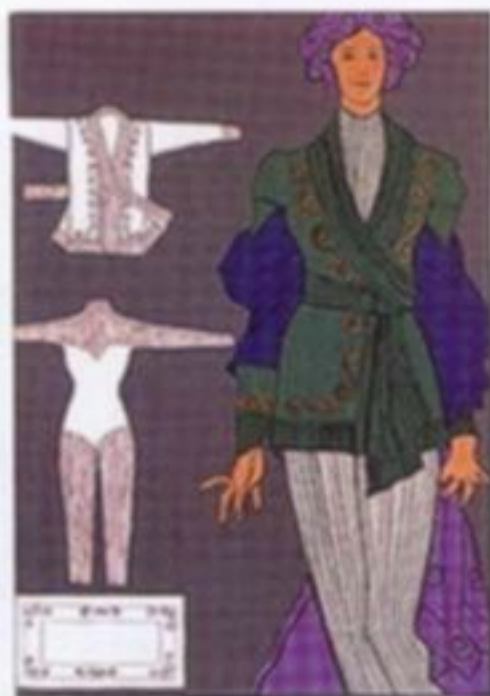

▲ Составление макета

Делая презентационный макет, крепите рисунки к основе из пенопласта или картона или используйте папку из пластика. Цвет и размеры основы определяются размерами иллюстраций и папки-портфолио.

Листы портфолио должны прочно крепиться. Можете использовать несколько папок разных размеров: в одних хранить работы, другие показывать на презентации. Вам должно быть удобно носить портфолио, даже если оно нагружено рисунками. Для защиты при хранении незаменимы пластиковые конверты. Во время презентации пластик может слегка уменьшить красочность рисунка и придать ему глянцевый блеск. Иногда это может улучшить иллюстрацию, но если ваши работы лучше выглядят в матовом варианте, не используйте пластиковые конверты.

Вы также должны тщательно выбрать стиль иллюстрации и подход к презентации в целом, чтобы работа была представлена наиболее выразительно. Если ваш дизайн очень изыскан, можете использовать эфемерный стиль рисунка, чтобы запечатлеть настроение на бумаге, и дополнить его рабочими рисунками-схемами. Изящный стиль моделей повлияет на другие аспекты: использование цвета, выбор тканей, стиль фотографии, позы фигур, расположение компонентов на листе. Таким образом, все элементы презентации будут работать слаженно и воплощать ваши идеи.

Не старайтесь слишком завершено оформить макет. Если оригинальный рисунок из альбома, появившийся в творческом порыве, недостаточно аккуратен, его всегда можно сканировать на цветном аппарате. Наброски из альбома позволяют увидеть саму сущность вашей работы. Вам не всегда захочется показывать ее клиенту, но иногда это поможет убедить его в том, что завершённые модели прошли творческий путь.

▲ Простота

Присоединить к макету образцы тканей или рабочие рисунки-схемы необязательно: пусть иллюстрация говорит сама за себя.

▲ Гармония

Рабочие рисунки-схемы позволяют выполнить эскиз модели в более художественной манере. Цветной фон выглядит эффектно (в данном случае он является основой насыщенной и строгой цветовой палитры). Однако будьте осторожны, рисунки не должны быть перегружены цветом.

◀ Рабочий процесс

Наброски из альбома часто свойственны подвижность, которая может теряться в конечном эскизе. Демонстрируя клиенту свои черновики альбомы, убедитесь, что в них нет острых предметов (например, скрепок), которые могут вызвать недоумение.

практические аспекты презентации...

Когда работа разукрашена ненужными деталями, это может свидетельствовать о недостаточной уверенности в основной концепции. Важно, кажется ли вам, что ваши модели требуют скромной презентации или ложного тематического подхода, вы должны удостовериться, что общему впечатлению ничто не мешает. Ваша цель — чтобы человек, который видит ваши иллюстрации впервые, был поражен качеством вашей работы как дизайнера, а не окружающими декоративными деталями. Простая презентация имеет больше шансов на успех и не будет противоречить ничьим вкусам, хотя более креативный стиль презентации может произвести сильное впечатление (см. урок 24). Украшения, например кайма, никогда не должны доминировать над иллюстрациями; цветной фон нужно использовать, лишь если он дополняет основную цветовую палитру. Рабочие рисунки-схемы и образцы тканей включайте, лишь если они делают презентацию более понятной. Помните, что ваши работы должны выглядеть аккуратно и опрятно.

Не используйте клей, особенно в распылителе, чтобы приклеить изображения к макету: вы можете повредить дыхательные пути. Безопаснее крепить изображения термальным способом: подложить под иллюстрацию адгезивный лист и нагреть его, чтобы иллюстрация приклеилась к макету. Но это трудоемкий процесс, проще и быстрее использовать клей-карандаш или двусторонние клеевые листы.

ПРОЕКТ

Выберите несколько любимых иллюстраций из одного проекта и прикрепите их к листу 50 x 75 см.

Не старайтесь выполнить макет в очень впечатляющем стиле: цель этого урока — попрактиковаться в хорошо организованной, аккуратной и эффективной презентации. Если хотите, можете включить дополнительные элементы, например образцы тканей, если они не загораживают основные иллюстрации.

Выбирать и располагать изображения нужно таким образом, чтобы они казались частью единой коллекции.

ЦЕЛЬ

- Включить в макет те объекты, которые усиливают впечатление от дизайна.
- Создать профессиональную презентацию.
- Представить модели так, чтобы они выглядели частью единой коллекции.

ПРОЦЕСС

Для презентации отберите несколько моделей из одного проекта. Прежде чем крепить рисунки к макету, вам, возможно, захочется обрезать их, чтобы избавиться от потрепанных краев или достигнуть лучшей композиции.

Используйте скальпель и линейку или ножницы для бумаги. Загрязнения сотрите мягким ластиком. Если воспроизвести иллюстрацию другими средствами, она может выглядеть более профессионально. Возможно, стоит сфотографировать иллюстрации или сделать

... Можно даже

▲ Крепление иллюстраций

Макет можно создать с помощью простых инструментов: ножа для бумаги и линейки (чтобы отрезать по прямой линии), ножниц (чтобы вырезать сложные формы), клейкой ленты, клеящего карандаша, клеевой бумаги (для крепежа).

изображения на компьютере, чтобы в дальнейшем изменять дизайн, а результаты распечатать.

Рисунки, выполненные углем или пастелью, размажутся,

если их правильно не обработать. Покройте их фиксационным средством согласно инструкции на упаковке. Чтобы не повредить здоровью, делайте это на улице.

Самооценка

- Уверенно ли составлен макет? Не перегружен ли информацией?
- Иллюстрации чистые, аккуратные?
- Понятен ли наблюдателю дизайн?
- Удобен ли макет в транспортировке?
- Можно ли расположить иллюстрации иначе и достичь более выразительного эффекта?

Ни в коем случае не подписывайте иллюстрации, как будто это произведения искусства! Даже если они очень хороши, это не самостоятельные произведения, а коммерческая презентация моделей одежды.

Изображения можно прикрепить непосредственно к доске из белого пенопласта или к листу тонкого картона. Один из вариантов, достаточно дорогой, — покрыть основу макета бумагой ручной работы с неровными краями и прикрепить иллюстрации с ровными краями сверху. Можно также использовать основу такого же размера, как и иллюстрации, чтобы не было видно фона. Старайтесь не располагать рисунки слишком замысловато. Разумное использование полей обычно способствует более четкой композиции, однако, если у вас возникли какие-либо сомнения, выберите более простой подход и откажитесь от них. Цветная бумага в соответствующей гамме может быть фоном для изображений, но проследите, чтобы цвет не отвлекал от самих иллюстраций. Макет может стать более понятным, если добавить, например, рабочие рисунки-схемы

и образцы тканей. Но старайтесь при этом не перегружать макет. Если узор ткани особенно сложен, подробности лучше изобразить на маленьком образце, чем пытаться передать все на рисунке модели.

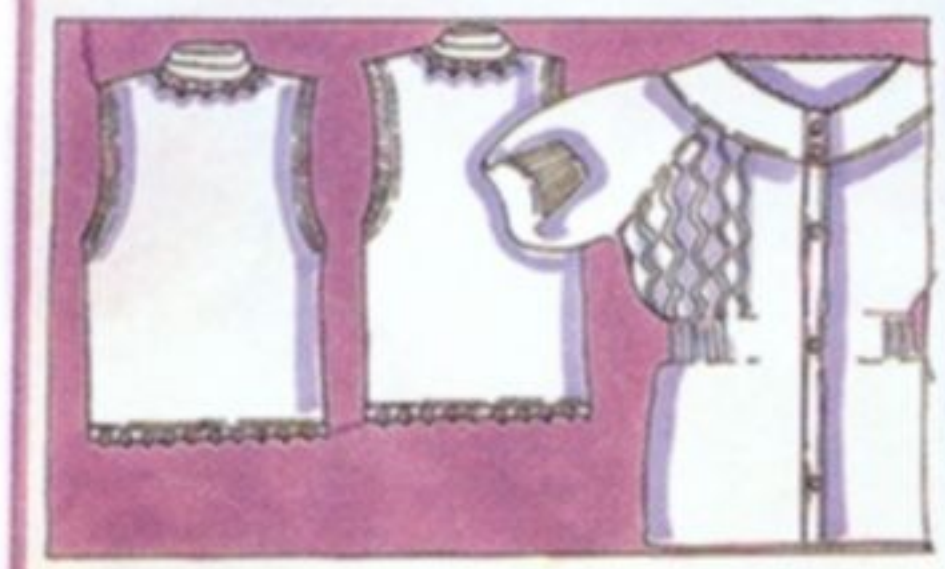
Решите, сколько иллюстраций вы хотите включить в макет. Прежде чем крепить их

к основе, определитесь с расположением иллюстраций и других предметов. Не пытайтесь вместить на один лист слишком много информации; накладывайте друг на друга края изображений только в том случае, если модели по-прежнему хорошо видны. Если у вас не один презентационный макет,

можете использовать единую цветовую и композиционную структуру, чтобы группа макетов выглядела как целое. Приступайте к крепежу лишь тогда, когда вас полностью устроит композиция. Самый простой способ крепежа иллюстраций к основе — клеящий карандаш или двусторонняя клеевая бумага.

▼ Четкая последовательная презентация

Информацию о тканях представляйте с помощью маленьких образцов или рисунков, чтобы не усложнять эскиз модели. Нескольким макетам можно придать единство с помощью похожей композиции. На этих макетах (фото внизу) фигуры изображены одинаково, в одних и тех же позах. Креативные эскизы и рабочие рисунки-схемы скомпонованы одинаково.

См. также

- Стиль презентации, с. 130
- Изюминка презентации, с. 134

Эти иллюстрации показывают, что эффективная презентация может быть предельно проста: представлена всего одна модель, в центре внимания — цвет и силуэт, а не детали. Она также может быть сложной, включать в себя детальное описание узора ткани, который имеет такую же важность, как и сама модель. Очень многое зависит от персональных вкусов и характера изделия: если самое интересное в модели — ткань, важно отобразить именно этот аспект. Однако существуют основные правила, касающиеся любого типа презентации. Композиция должна быть четкой (как на представленных фото), внимание наблюдателя должно сразу притягиваться к центральной точке — будь то жакет, комплект в целом или сочетание ткани и кроя модели. Презентация должна быть аккуратной, опрятной, производить впечатление профессиональной. Презентация из нескольких частей, представляющая различные модели из одной коллекции, должна обладать единством, которого можно достигнуть с помощью повторяющейся композиции, цвета и декоративных элементов, поз и расположения фигур.

◀ Дизайн, говорящий сам за себя

Эта яркая модель лучше всего выглядит на смелом эскизе без лишних деталей. Здесь не нужны ни образцы тканей, ни рабочие рисунки-схемы, ни поля, ни другие украшения.

▼ Повторяющиеся мотивы

Эти рисунки выходят за край основы; фон не виден. В презентации подчеркнуто единство коллекции: фигуры изображены в одной и той же позе.

◀ ▼ Поля

Чтобы придать презентации ясность, можно с успехом использовать поля. Иллюстрацию можно очертить тонкими линиями (фото слева) или сделать широкие поля (фото внизу), но этот декоративный элемент следует применять только в том случае, если он не мешает восприятию дизайн-концепции. Если узор ткани слишком сложен, поля будут излишними; такие модели лучше изображать на простом белом фоне.

▼ ▶ Сложные макеты

На этих макетах каждая деталь участвует в презентации модели: показана текстура ткани, стиль изделия, технические подробности. Можно также включить маленькие фотографии источника, если они выглядят ненавязчиво и дополняют настроение макета.

Стиль презентации

Создание нескольких презентационных макетов, каждый из которых представляет модели в особом стиле, поможет вам наилучшим образом продемонстрировать многогранность своего дизайна. Цель этого урока — помочь дизайнеру выбрать подходящий стиль презентации, с помощью которого модели будут представлены наиболее выигрышно. Нужно выбрать такой стиль, который отражает первоначальный источник вдохновения и одновременно акцентирует внимание на главных аспектах дизайна — собственно моделях одежды. Например, если источником вдохновения для вас послужил такой объект живой природы, как ракушка, и вам захочется передать в иллюстрации ее мягкие цвета и нежные контуры, тогда также задумайтесь о характере самих моделей: для более консервативного и коммерческого дизайна не подойдет слишком вольный или фантазийный стиль иллюстрации. Для каждого проекта старайтесь использовать разные стили презентационного макета. Наделяя каждый макет особым настроением, вы построите разностороннее портфолио, которое придется по вкусу совершенно разным клиентам.

ПРОЕКТ

Соберите исходный материал, подготовительные коллажи, наброски с предыдущих проектов.

Поразмышляйте, соответствует ли их стиль исходной теме. Затем поэкспериментируйте с различными стилями эскиза на основе исходного материала и набросков.

Если нужно, дополните эскиз рабочими рисунками-схемами, образцами тканей и цветов.

ЦЕЛЬ

- Изобразить модель наиболее выигрышным способом.
- Усложнить себе задачу, варьируя стиль презентации.
  - Создать презентационные макеты для более впечатляющего и разностороннего портфолио.

ПРОЦЕСС

Разложите на большом столе все черновики, исходный исследовательский материал и коллажи из выбранных проектов. Положите рисунки рядом, сравните дизайн моделей (если все ваши работы в альбоме, сделайте копии рисунков). Еще раз поразмышляйте над методами рисования (или средствами, которые вы собирались использовать), характером законченных эскизов. Подумайте над тем, насколько необходимо изображать модель во всех подробностях — это

и продиктует самый подходящий метод эскиза.

Если важным элементом дизайна являются просвечивающие слои ткани, можно использовать слабое заполнение цветом, чтобы изобразить прозрачность ткани. Если модель украшена узором или вышивкой, необходимо изобразить ее более подробно. Необязательно передавать каждый стежок: для этого существуют рабочие рисунки-схемы (см. урок 20). Но ваши эскизы должны отражать масштаб и пропорции декоративных деталей.

▲ Источники вдохновения

Пусть ваш источник подскажет наиболее подходящий метод создания эскиза модели. Эффектная презентация — это нечто большее, чем точный рисунок модели, в ней воплощается настроение коллекции. Тонкие контуры и натуральные цвета этих ракушек наведут вас на мысль создать презентацию в изящном, ажурном стиле с использованием акварели.

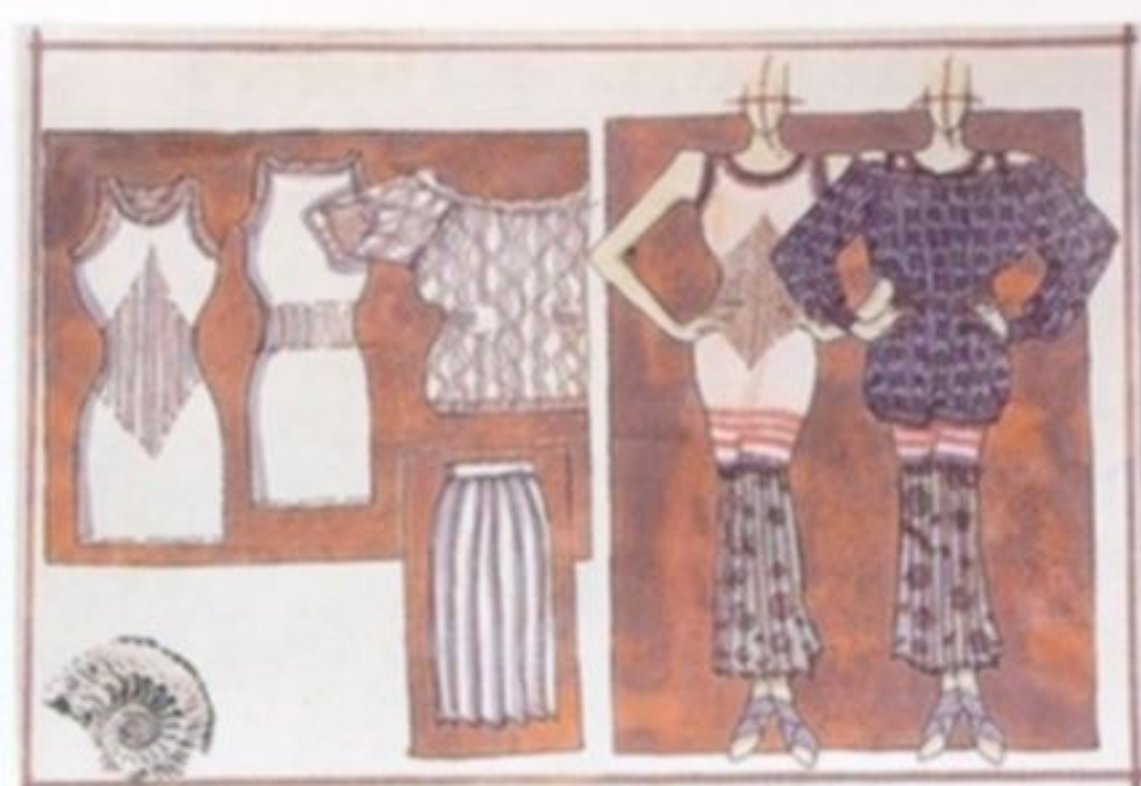
См. также

- Ясность и простота, с. 114
- Изюминка презентации, с. 134

Обратитесь к источнику, он подскажет лучший стиль эскизов моделей. Мягкая женственная тема диктует фантазийный подход; если тематика дизайна современна, возможно, понадобится отсканировать изображения и обработать их с помощью графического редактора. Думайте творчески, стремитесь создать разнообразные по стилю работы, чтобы продемонстрировать гибкость и умение адаптироваться.

Чтобы ясно передать концепцию дизайна (особенно если модели исполнены в подчеркнуто фантазийном стиле), снабдите макет такими дополнениями, как рабочие рисунки-схемы, образцы текстиля и пряжи и даже маленькие отсылки к вдохновившему вас источнику. Старайтесь не перегружать макет излишней информацией, иначе пострадает ясность презентации.

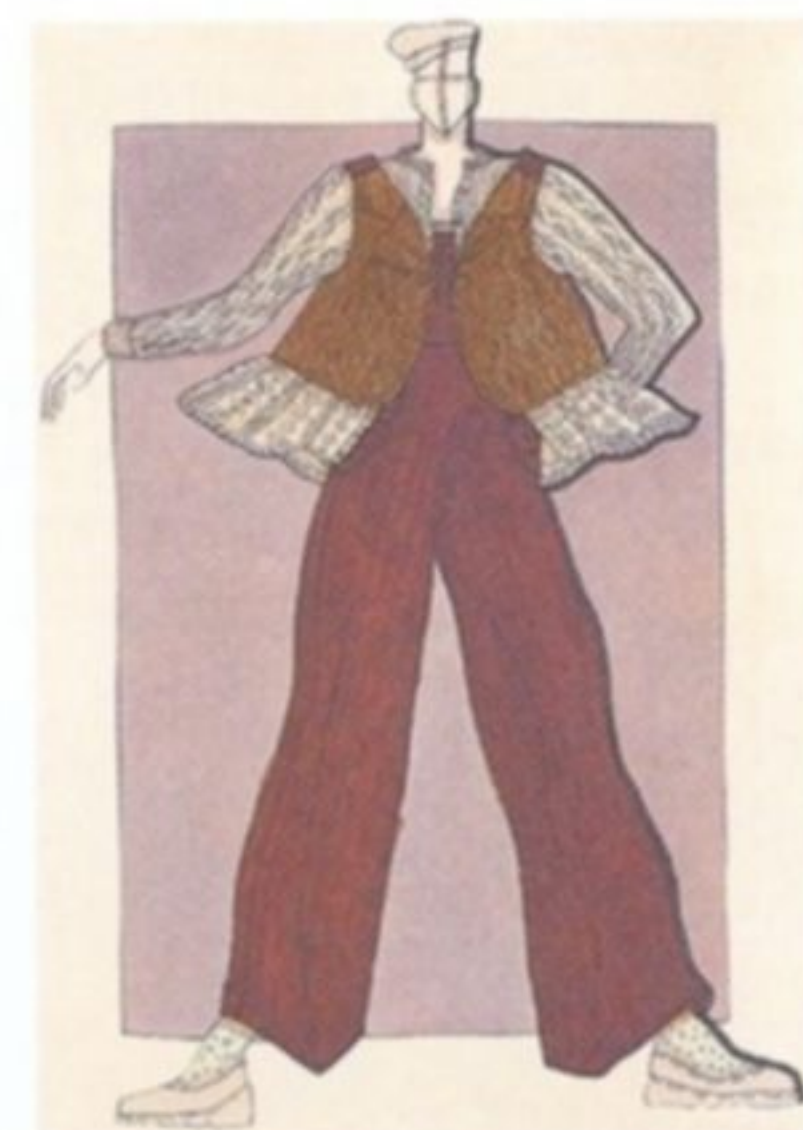
▲ Элементы презентации

Помимо непосредственно иллюстраций, презентация также должна включать все необходимое для ясного восприятия моделей, будь то технические рисунки-схемы, образцы тканей и отделки, цветовые образцы, фото источника.

▲ Уместный стиль

Хорошенько поразмышляйте о том, какое настроение вы хотите передать своими рисунками. Ярким образам прекрасно соответствует вольная манера; коммерческие модели требуют более традиционного подхода.

◀ Достижение баланса

Помните, что творческая часть презентации должна уравниваться точным отображением кроя модели и текстуры ткани.

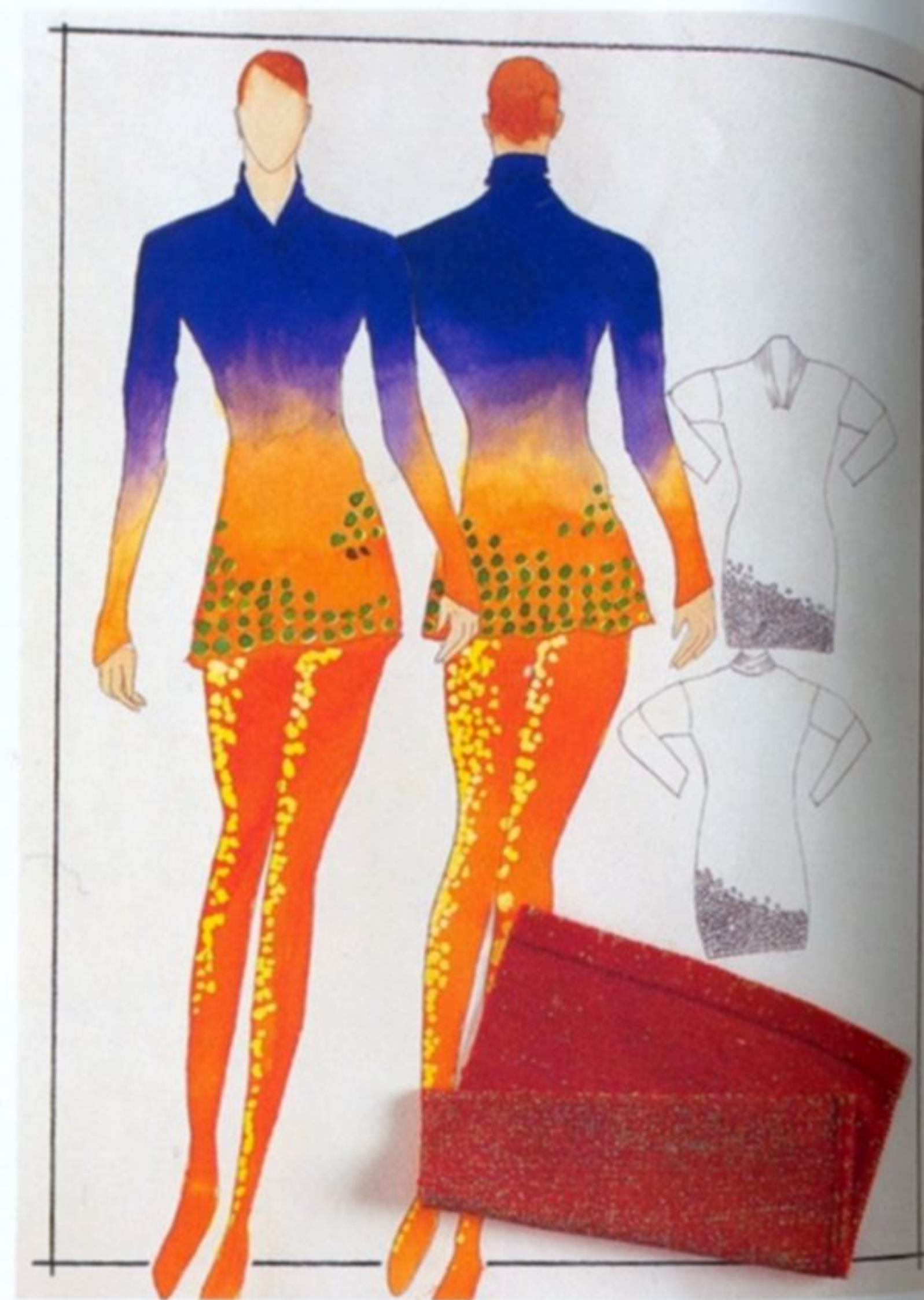
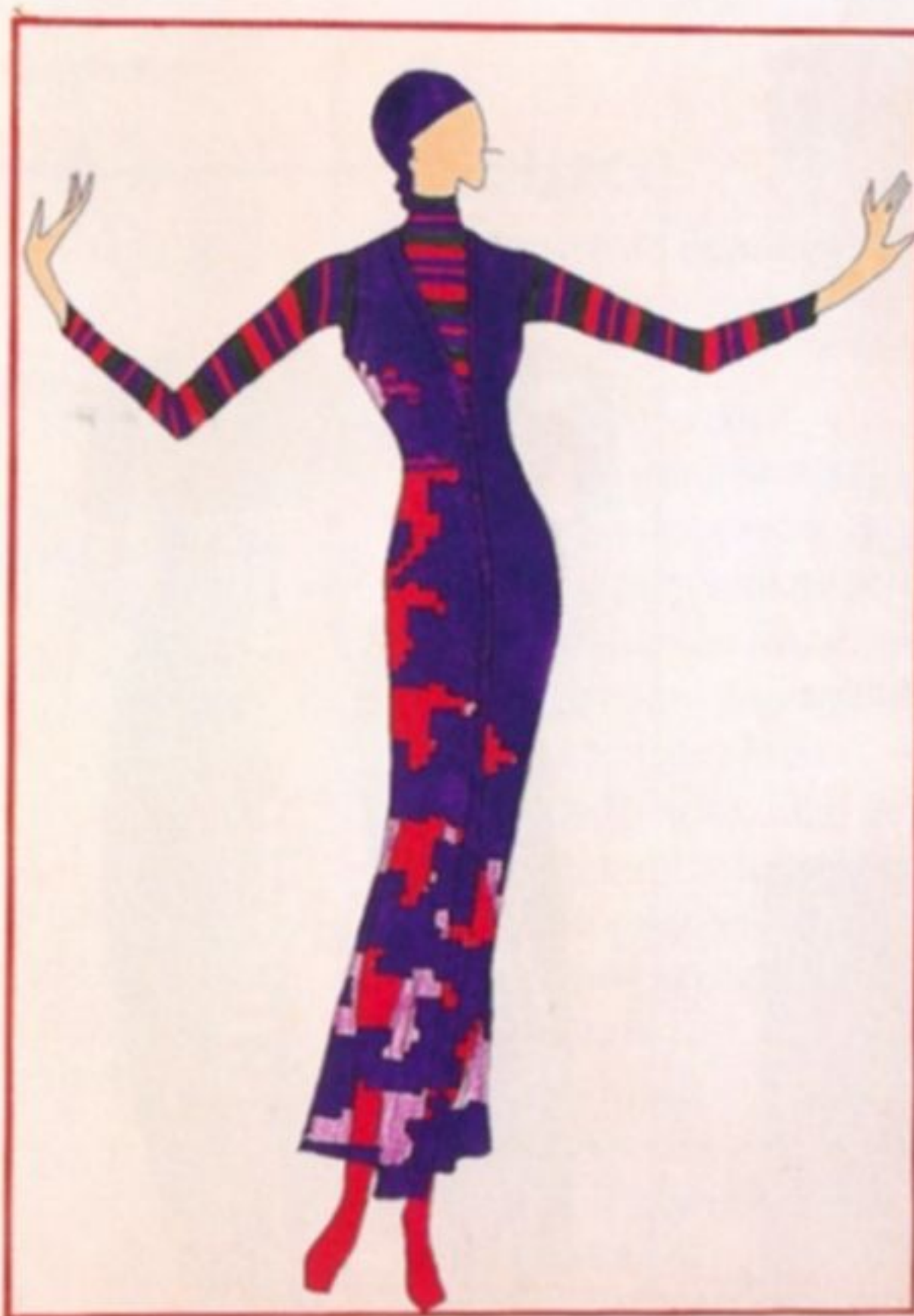
Самооценка

- Удалось ли вам опробовать различные стили иллюстраций и финальной презентации?
- Позволяет ли стиль презентации представить каждую модель в лучшем свете?
- Достигли ли вы равновесия между ясностью и креативностью?
- Получилась ли у вас профессиональная презентация, которую можно добавить к портфолио?

Дизайнеры меняют стиль презентации от проекта к проекту, создавая портфолио, содержащее серию иллюстраций, каждая из которых рассказывает уникальную историю как в отношении дизайна, так и в отношении стиля презентации. Это говорит о многогранности дизайна и обеспечивает каждому проекту неповторимую индивидуальность. Эскизы могут быть выполнены при помощи пера и чернил, красок, коллажа, фломастеров, сканирования на компьютере. Годаются любые средства, лишь бы их стиль дополнял общую тему и передавал видение дизайнера. Создание эффектных презентационных макетов — кропотливый процесс, требующий немало времени. Может случиться так, что вы застрянете на начальном этапе черновиков и планирования, так что создавать финальную презентацию придется в спешке. Это испортит впечатление от дизайна, когда вы будете демонстрировать коллекцию потенциальным клиентам или работодателям. В качественной презентации, похожей на те, что представлены здесь, модели выглядят эффектно и одновременно доступно для восприятия.

Золотое правило — простота: такие дополнения, как образцы тканей, рабочие рисунки-схемы и декоративные детали, можно использовать, если они добавляют ясности, а не отвлекают от самой модели.

▲ Яркий стиль

Эти финальные эскизы отличаются простотой, красочностью и наглядностью, они обыгрывают силуэт и прозрачность тканей. Возможен альтернативный подход — добавить больше информации о декоративных деталях и узоре ткани.

◀ Избегайте двусмысленности

Эти творческие эскизы дополнены рабочими рисунками-схемами. Два стиля иллюстрации поддерживают друг друга и обеспечивают максимальную ясность презентации.

◀ Забавные детали

Коллекция детской одежды может вдохновить вас на более легкомысленный стиль эскиза, скорее забавный, чем реалистичный.

▶ Как изобразить ткань

Если оригинальный текстиль — важная деталь дизайна, в презентацию следует включить его образец. Чтобы избежать излишней детализации рисунка модели, узор ткани можно представить в виде образца на том же листе или на отдельном макете.

Изюминка презентации

Выбирая способ презентации своей работы, вспомните, чем в первую очередь вас заинтересовала исходная тема. Стремление к ясной и простой организации макета не должно мешать творческим порывам. Действительно, не стоит перегружать макет, чтобы стиль презентации доминировал над содержанием. Но если осторожно соблюдать баланс, творческое исполнение лишь улучшит общее впечатление от дизайн-проекта. Цель последнего урока — максимизировать творческий аспект презентации, заставить вас думать не только о стиле рисования, но и о позах фигур, использовании тканей, цветов, надписей, декоративных элементов, о возможностях применения различных графических средств и общем восприятии макета. Вы должны стремиться учесть все эти аспекты и создать презентацию, которая донесет ваше видение до коллег, учителей, работодателей и клиентов.

ПРОЕКТ

Соберите вместе все элементы предыдущего дизайн-проекта. Среди них могут быть источники вдохновения, первичное и повторные исследования, наброски из альбома, рабочие рисунки-схемы, финальные эскизы и фото. Учтя этот материал, сущность темы и характер целевой аудитории, выберите наиболее подходящий стиль для финальной презентации. Отберите лучшие модели и представьте их в стиле, поддерживающем и воплощающем ваши дизайнерские идеи.

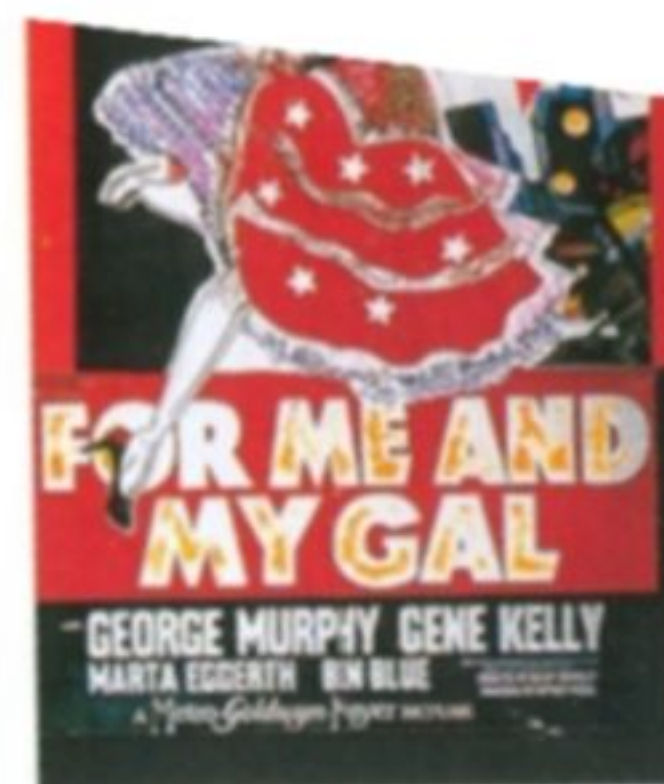
ЦЕЛЬ

- Создать оригинальный макет, отражающий ваш уникальный стиль.
- Усилить впечатление, произведенное вашими идеями, используя дополнительные методы презентации.
- Подстроить презентацию под целевого клиента.
- Уравновесить оригинальность и творческий характер с четким изображением моделей.

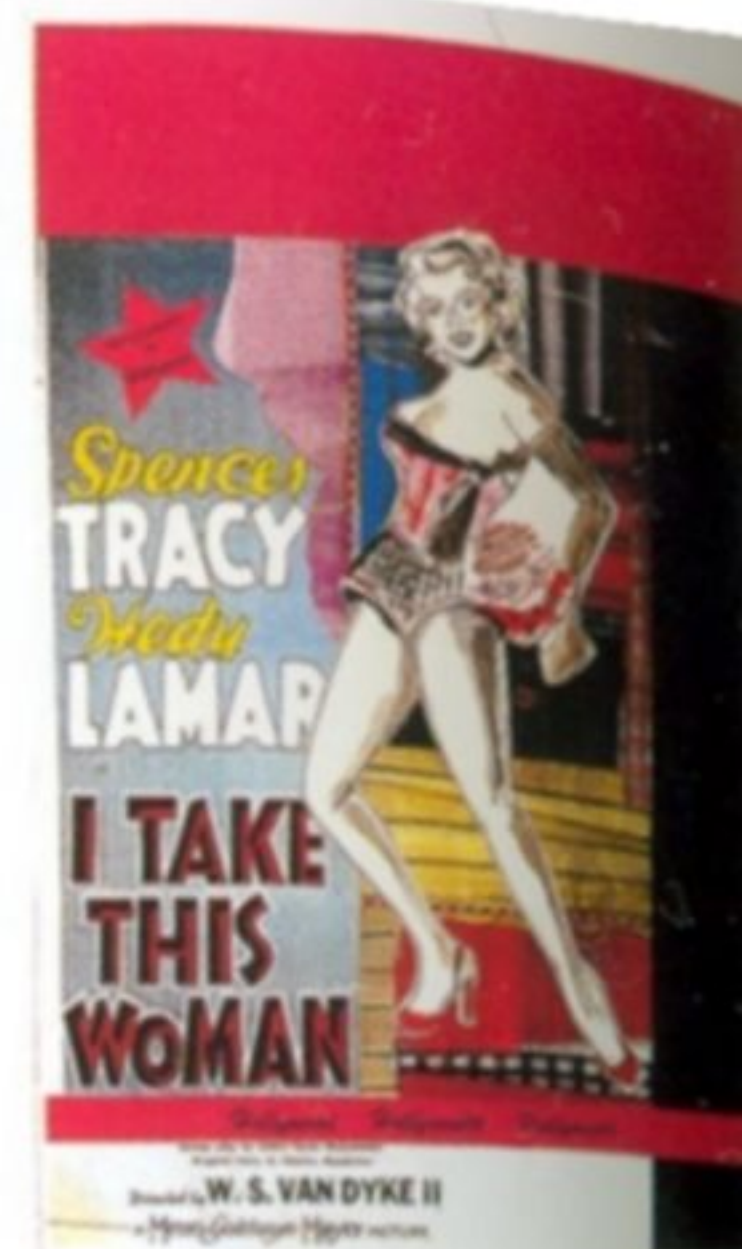
ПРОЦЕСС

Найдите большой стол или чистый участок пола, на котором можно будет разложить множество изображений. Сгруппируйте рисунки и фотографии, чтобы можно было одним взглядом увидеть фото источника, черновики и финальные эскизы. Отойдите в сторону, критическим взглядом рассмотрите свои наработки. Что привлекло вас в этой теме, как вы развили первоначальную идею, работая над проектом? Тема все еще хорошо прослеживается или ваши модели отошли от отправной точки? Выделите элементы, которые можно использовать в презентации:

▲ Усиление эффекта

Эти презентационные макеты в стиле фильмов 1940-х годов усиливают эффект роскошного края самих моделей.

текстуры, шрифты, идеи стилизации одежды, фотографические техники, различные типы бумаги.

Определитесь со стилем презентации. Если ваш дизайн вдохновлен образами кинозвезд и проникнут изяществом, можно выполнить фотографии в необычном стиле, используя эффектную подсветку и черно-белую пленку. Не копируйте

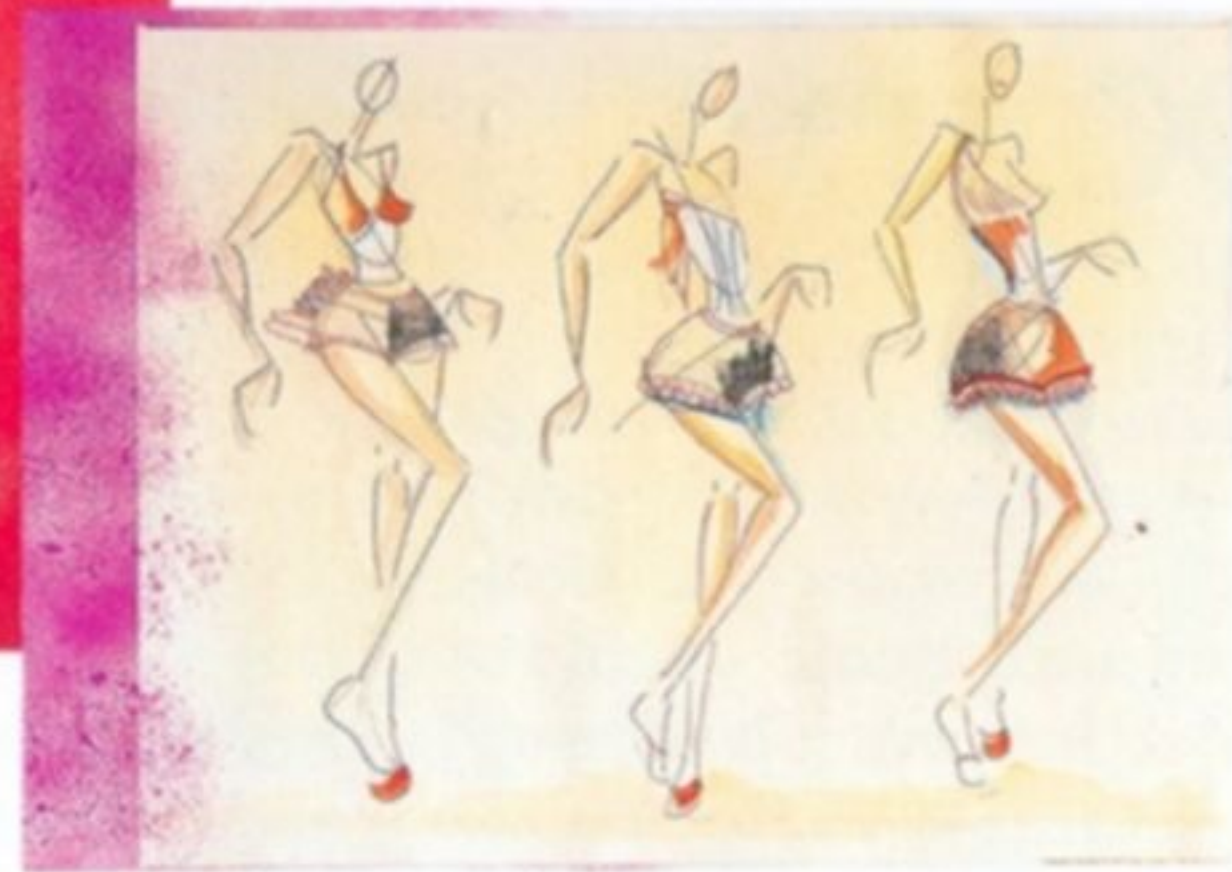
существующие стили, даже если они полностью соответствуют вашему источнику; преобразуйте источник в современном контексте.

Всегда спрашивайте себя, смогут ли потенциальные клиенты понять ваши методы презентации. Учтите, что работающих в коммерческой индустрии может насторожить слишком

Самооценка

- Удалось ли вам достичь равновесия между оригинальностью и ясностью передачи идей?
- Соответствует ли стиль презентации характеру моделей?
- Выглядят ли ваши эскизы свежо и современно?
- Учли ли вы вкусы потенциального покупателя?

▲ Эффект подвижности

Даже позы фигур могут свидетельствовать об источнике. Эти фигуры имитируют девушек из кабаре, усиливая колоритную тему и наполняя рисунки ощущением движения и праздника.

▼ Выразительные идеи

Тема кабаре продиктует выразительные силуэты, красочный выбор тканей и стилизацию. Экспрессивный стиль презентации усилит эффект.

художественный стиль презентации, а клиент, для которого вы создаете коллекцию свадебных нарядов, ожидает увидеть романтические модели, изображенные в таком же стиле.

Не забывайте, что ваша цель — достичь равновесия между четкой демонстрацией дизайнерских идей и созданием визуально интересного образа. Выбранный стиль иллюстрации должен соответствовать теме, об этом говорилось на уроке 23. Проследите за тем, чтобы композиция макета не была перегружена (полезные практические советы вы найдете в описании

урока 22). Если нужно, сделайте выборку элементов для макета, располагая эскизы моделей, рабочие рисунки-схемы и образцы тканей в приоритетном порядке.

См. также

- Практические аспекты презентации, с. 126
- Стиль презентации, с. 130

Хотя очень важно не перегрузить макет деталями, привлекающими к себе больше внимания, чем сами модели, тщательно подготовленная презентация будет поддерживать и усиливать эффект от иллюстраций. Эти презентационные макеты различными способами подчеркивают изюминку одежды, вдохновением для которой послужил мир кино и театра. Экспрессивные фотоснимки — элемент кинотематики; наброски, имитирующие дизайн театральных костюмов, краска-спрей и узор в виде звездочек, ткани в стиле кабаре (атлас, рельефный шелк, вышивка стразами, кружево, боа) — все это напоминает о театре. В одной серии рисунков воспроизводится знаменитая поза Мэрилин Монро с развевающейся юбкой, в другой — красные туфельки Джуди Гарланд, остроумная деталь. Если во время разработки макета в голову не приходит ни одна идея, всегда полезно вспомнить первоначальный источник вдохновения. Например, одежда, вдохновленная картиной прекрасного сада, может быть сфотографирована на фоне цветов или висящей среди веток. До тех пор, пока презентация соответствует дизайну, всегда есть возможность для творчества.

Обращение к источнику

Использованная в данной модели ткань напоминает платье из фильма «Волшебник из страны Оз».

Имитация позы

Позы в стиле Мэрилин Монро на этих иллюстрациях прекрасно дополняют кинематографическую тему, придают концепции выразительность.

Original by DeLia C
CUTTER KEYS - DONNY TUFFS
VICTOR MOORE - ROXANNE
Crownpoint is the

► Усложненные детали

Ткани, отделка и прочие детали могут подсказать прекрасные идеи для организации макета. Их можно расположить по контуру основы, для украшения обложки альбома — главное, чтобы они не отвлекали внимание от самих моделей.

► Оформление альбома

Даже обложка альбома украшена в духе коллекции.

◀ Творческая свобода

Если иллюстрации выглядят слишком фантазийно, их можно дополнить рабочими рисунками-схемами: и ясность, и творчество сбалансированы.

◀ Фотография моды

Творческая манера фотографии (обрезание снимка, угловой ракурс) подчеркивает экспрессивный, красочный дизайн, выразительность позы.

Приложения

Обучение дизайнеров модной одежды

В этом списке представлены лишь некоторые колледжи и университеты стран мира, где преподают дизайн модной одежды. Ищете ли вы вечерний курс обучения или дневную программу с получением диплома или ученой степени, благодаря огромному разнообразию предложений у вас не возникнет проблем с поиском нужного курса.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

University of Brighton
Mithras House
Lewes Rd
Brighton BN2 4AT
Tel. (+44) (0) 1273 600 900
www.brighton.ac.uk

Central St Martin's College of Art and Design
Southampton Row
London WC1B 4 AP
Tel. (+44) (0) 20 7514 7000
www.csm.linst.ac.uk

De Montfort University
The Gateway
Leicester LE1 9BH
Tel. (+44) (0) 116 255 1551
www.dmu.ac.uk

Kingston University
Cooper House
40-46 Surbiton Rd
Kingston upon Thames
London KT1 2HX
Tel. (+44) (0) 20 8547 7053
www.kingston.ac.uk

University of Lincoln
Admissions & Customer Services
Brayford Pool
Lincoln LN6 7TS
Tel. (+44) (0) 1522 886 060
www.lincoln.ac.uk

London College of Fashion
20 John Prince's St.
London W1G 0BJ
Tel. (+44) (0) 20 7514 7344
www.lcf.linst.ac.uk

The London Institute
65 Davies St.
London W1K 5DA
Tel. (+44) (0) 20 7514 6000
www.linst.ac.uk

University of Manchester Institute of Science
and Technology
PO Box 88
Manchester M60 1QD
T. (++44) (0) 161 200 4034
www.umist.ac.uk

Nottingham Trent University
Burton St.
Nottingham NG1 4BU
Tel. (+44) (0) 115 941 8418
www.ntu.ac.uk

Ravensbourne College of Design and
Communication
Walden Rd
Chislehurst
Kent BR7 5SN
Tel. (+44) (0) 20 8289 4900
www.ravensbourne.ac.uk

Royal College of Art
Kensington Gore
London SW7 2EU
Tel. (+44) (0) 20 7590 4444
www.rca.ac.uk

The Surrey Institute of Art and Design
University College
Falkner Rd
Farnham
Surrey GU9 7DS
Tel. (+44) (0) 1252 892696
www.surrart.ac.uk

ДАНИЯ

Copenhagen Academy of Fashion Design
Nørrebrogade 45, 1. sal
2200 Copenhagen N.
Tel. (+45) 33 328 810
www.modeogdesignskolen.dk

ИСПАНИЯ

Institucion Artistica de Ense-anza
c. Claudio Coello 48
28001 Madrid
Tel. (+34) 91 577 17 28
www.iade.es

ИТАЛИЯ

Domus Academy
Str. 2, ed. C2 Milanofiori 20090
Assago-Milano
Tel. (+39) 2 8244 017
www.domac.it

Polimoda
Via Pisana 77 I-50143
Firenze
Tel. (+39) 55 739 961
www.polimoda.com

КАНАДА

International Academy of Design and
Technology
1253 McGill College Ave., 10th fl.
Montreal
Quebec H3B 2Y5
Tel. (+1) 514 875 9777
www.internationalacademy.ca

Montreal Superior Fashion School
La Salle College
2000 Ste-Catherine St. W.
Montreal
Quebec H3H 2T2
Tel. (+1) 514 939 2006
www.clasalle.qc.ca

НИДЕРЛАНДЫ

Amsterdam Fashion Institute
Stadhouderskade 55
1072 AB Amsterdam
Tel. (+ +31) 020 570 2500
www.amfi.hva.nl

РОССИЯ

Московский государственный текстильный
университет им. А. Н. Косыгина
Москва, ул. М. Калужская, 1
Тел. (495) 954 46 80
(495) 954 71 72
www.msta.ac.ru

Московский государственный университет
дизайна и технологии
113806, Москва, ул. Садовническая, 33
Тел. (495) 951 31 21
www.mgudt.ru

Московский государственный университет
сервиса
141221, Московская область,
Пушкинский район, поселок Черкизово,
ул. Главная, 99
Тел. (495) 940 83 58
www.mgus.ru

Санкт-Петербургский государственный
университет технологии и дизайна
191186, Санкт-Петербург, ул. Садовая, 54
Тел. (812) 315 07 47
www.sutd.ru

Национальный институт дизайна Союза
дизайнеров России
127106, Москва, Гостиничная ул., 7А
Тел. (495) 482 12 57
<http://web.nationaldesign.ru>

Ивановская государственная текстильная
академия
153000, Иваново, проспект Ф. Энгельса, 21.
Тел. (4932) 35 78 75
www.igta.ru

США

American Intercontinental University
(Los Angeles)
12655 W. Jefferson Blvd
Los Angeles, CA 90066
Tel. (+ +1) 310 470 2000
www.aiula.com

Brooks College of Fashion
4825 E. Pacific Coast Hwy
Long Beach, CA 90804
Tel. (+ +1) 562 597 6611
www.brookscollege.edu

Fashion Careers of California College
1923 Morena Blvd
San Diego, CA 92110
Tel. (+ +1) 619 275 4700
www.fashioncollege.com

Fashion Institute of Design and Merchandising
(Los Angeles)
919 S. Grand Ave.
Los Angeles, CA 90015-1421
Tel. (+ +1) 213 624 1201
www.fidm.com

Fashion Institute of Design and Merchandising
(San Francisco)
55 Stockton St.
San Francisco, CA 94108-5829
Tel. (+ +1) 415 675 5200
www.fidm.com

Fashion Institute of Technology
Seventh Ave. at 27
New York NY 10001
Tel. (+ +1) 212 217 8490
www.fitnyc.suny.edu

International Academy of Design and
Technology (Chicago)
1 N. State St.
Chicago, IL 60602
Tel. (+ +1) 312 980 9200
www.iamd.edu

International Academy of Design and
Technology (Tampa)

5225 Memorial Highway
Tampa, FL 33634
www.academy.edu

Parsons School of Design
66 Fifth Ave. New York
NY 10011
Tel. (+ +1) 212 229 8910
www.parsons.edu

School of Fashion Design
136 Newbury St.
Boston MA 02116
Tel. (+ +1) 617 536 9343
www.schooloffashiondesign.org

University of North Texas School
of Visual Arts
Office of Undergraduate Admissions
PO Box 311277
Denton
Texas 76203-1277
Tel. (+ +1) 940 565 2681
www.art.unt.edu

ФРАНЦИЯ

Creapole
128 r. De Rivoli
75001 Paris
Tel. (+ +33) 1 4488 2020
www.creapole.fr

Esmod Paris
16 blvd Monmartre
75009 Paris
Tel. (+ +33) 1 4483 8150
www.esmod.com

Parsons Paris
14 r. Letellier
75015 Paris
Tel. (+ +33) 1 4577 3966
www.parsons-paris.pair.com

Веб-сайты дизайнеров в Интернете

Если вам не хватает вдохновения или вы просто хотите быть в курсе новых тенденций, загляните на веб-сайты лучших дизайнеров модной одежды. Вот лишь небольшой перечень:

www.agnesb.fr
www.alexandermcqueen.co.uk
www.annasui.com
www.antonialandlison.co.uk
www.apc.fr
www.balenciaga.net
www.betseyjohnson.com
www.bless-service.de
www.bruunsbazaar.com
www.burberry.com
www.celine.com
www.cerruti.com
www.chanel.com
www.christian-lacroix.com
www.coupny.com
www.daniellenault.com
www.delphinpariente.fr
www.dior.com

www.dolcegabbana.it
www.donnakaran.com
www.driesvannoten.be
www.elspethgibson.com
www.emiliopucci.com
www.fendi.it
www.ghost.co.uk
www.gianfrancoferre.com
www.giorgioarmani.com
www.givenchy.com
www.gucci.com
www.helmutlang.com
www.hugo.com
www.isseymiyake.com
www.jaeger-lecoultre.com
www.jaredgold.com
www.jasperconran.com
www.jeanmuir.co.uk
www.johngalliano.com
www.jpgaultier.fr
www.karenwalker.com
www.katespade.com
www.kennethcole.com
www.kenzo.com
www.lacoste.com
www.lloydklein.com
www.lucienpellat-finet.com
www.marcjacobs.com

www.michaelkors.com
www.michikokoshino.co.uk
www.moschino.it
www.oscardelarenta.com
www.pacorabanne.com
www.patriciafield.com
www.paulsmith.co.uk
www.peopleusedtodream.com
www.pleatsplease.com
www.polo.com
www.prada.com
www.redblu.com
www.robertocavalli.com
www.seanjohn.com
www.soniarykiel.com
www.stellamccartney.com
www.tommy.com
www.versace.com
www.viviennewestwood.com
www.vuitton.com
www.yohjiyamamoto.co.jp
www.ysl.com

www.irina-krutikova.ru
www.v-a.ru (Дом моды Виктории Андреяновой)

www.zaitsev.info
www.yudashkin.com

Словарь

Ар-деко — стиль в дизайне, популярный в период между Первой и Второй мировой войной. Характеризуется простотой, смелыми контурами, геометрической упорядоченностью, использованием новых материалов (пластик и др.).

Волокна — основа нитей, из которых делается полотно ткани. Они определяют направление нитей ткани, которое может быть продольным и поперечным. Большинство тканей для одежды делается так, чтобы в продольном направлении нити ткани растягивались минимально. При косом крае детали располагаются по диагонали к продольной нити.

Заказ. Инструкции, которые дает дизайнеру клиент или работодатель, устанавливая параметры дизайн-проекта.

Калибратор Pantone — справочник с индивидуально нумерованными образцами цветов, хорошо известными в международной индустрии моды.

Коллаж (от франц. *coller* — приклеивать) — полотно, созданное путем прикрепления различных объектов (бумажных вырезок, кусочков ткани) к поверхности.

Коллекция — ряд моделей, создаваемых дизайнером к каждому сезону и отличающихся единым замыслом и общими чертами (цвет, силуэт, рисунок).

Косой край — край ткани с расположением деталей под углом 45 градусов к продольной и поперечной нитям.

Крепление термальным способом — метод крепления, когда иллюстрации накладывают на адгезивную поверхность и нагревают для приклеивания к макету.

Линия — синоним слова «коллекция» в дизайне одежды. Термин «линия» имеет специфический коммерческий оттенок; это серия сочетающихся между собой моделей, предоставляющая покупателю максимальный выбор.

Макет — расположение иллюстраций на листе. Наиболее удачно выглядят смелые иллюстрации, заполняющие пространство листа и уверенно передающие идею дизайнера.

Негатив — часть листа бумаги, намеренно оставленная незаполненной, чтобы зритель, ожидающий увидеть законченный рисунок, сам мысленно дорисовал белое пространство.

Однонаправленный орнамент — орнамент, в котором узоры расположены в одном направлении. Одежда, сшитая из такой ткани, обходится дороже, чем из ткани с разнонаправленным узором, так как для нее требуется больше ткани, чтобы подогнать и состыковать орнамент на разных деталях модели.

Подготовительный коллаж — коллаж, на котором представлены источник вдохновения, фотографии из модных журналов, образцы тканей и цветов. Подготовительный коллаж должен быть средоточием самых важных тем исследования и служить отправной точкой при создании моделей.

Покупательский профиль — информация о потенциальном покупателе: его возраст, социальный статус, род занятий. Помогает дизайнеру создавать коммерчески востребованные коллекции.

Портфолио — папка (альбом), где собраны все необходимые материалы (эскизы и пр.) для презентации разработанных моделей заказчику (клиенту, покупателю и пр.).

Потенциальный покупатель — человек, который будет носить созданные дизайнером модели. Дизайнер должен иметь представление о потенциальном покупателе, чтобы его коллекция была правильно коммерчески ориентирована.

Презентационный макет — легкая основа из пенопласта различных размеров; продается в магазинах художественных

товаров. Используется для демонстрации работ работодателям, заказчикам.

Рабочий рисунок-схема — изображение модели на плоской поверхности (в отличие от объемного изображения на фигуре). Используется, чтобы дать точную информацию о крое, отделке, декоративных элементах и других деталях модели. Рабочий рисунок также называют двухмерной схемой, или спецификацией.

Разнонаправленный орнамент — орнамент, в котором узоры повернуты в разных направлениях. Независимо от расположения ткань выглядит одинаково.

Силуэт — внешние контуры модели.

Смешанная техника — сочетание в иллюстрации различных графических средств. Возможно использование таких средств, как карандаш, пастель, фломастеры, гуашь, акварель, чернильные ручки, даже компьютер или копировальный аппарат.

Усечение — отрезание краев иллюстрации или пустого пространства листа с целью перемещения центра композиции.

Цветовая гамма — выбор цветов, используемых для конкретной модели. Изменив цветовую гамму, можно полностью изменить облик модели.

Цветовая палитра — ограниченный ряд цветов, используемых дизайнером при создании коллекции, чтобы обеспечить цветовое единство.

Цветовое единство — метод, при котором моделям в коллекции придается единый стиль посредством использования определенных повторяющихся цветов.

Целевой рынок — группа потенциальных покупателей, требования которых должна удовлетворить розничная торговая компания.

Эскиз — рисунок, сделанный в свободной манере. С его помощью дизайнер мыслит вслух на бумаге, превращая исходную идею в серию моделей.

Указатель

Номера страниц,
выделенные *курсивом*,
относятся к подписям
под иллюстрациями.

А

ABBA (группа) 25
Adobe Photoshop 40
Абстракция 38, 45
Адгезив 126–127
Акварель 70, 72
Аксессуары 101, 121
Альбом
    для набросков 6, 137
    в портфолио 125, 125
Антикварные ткани как
    источник вдохновения
    25
Ар-деко стиль 15, 20
Ар-нуво орнаменты 41
Архитектура как источник
    вдохновения 14, 15, 20,
    20–23

Б

Баланс 75, 75
Бархат набивной 42
Белье нижнее 98
Британский музей
    (Лондон) 16
Бюджет 30, 92, 98–100

В

Ван Нотен, Дрис (мужская
    юбка) 92
Веб-сайты, посвященные
    моды 27, 102
Версаче 88
Вечерняя
    одежда 88, 98, 99

Вид сзади 78, 85
Винтажная одежда как
    источник вдохновения
    28
Витрувианский человек
    50
Волосы, изображение
    67–69
Вырезки из журналов 26,
    26–28, 57, 82
Вышивка 40, 44–46, 47,
    98, 130
    источники вдохновения
    24
    машинная 45, 45, 47
    местоположение 45
Вязание 40, 46, 46–47
    крючком 108, 109
    узоры 96, 110

Г

Гавайская рубашка 74, 76,
    76–78
Гардероб, рисунки на
    основе 66–67, 116–
    117
Горловина 117
Графические средства
    34–36, 37
    в рисунке с натуры 60
    эксперименты 56,
    56–57, 70
    смешанная техника 70,
    71, 72

Д

Движение человеческого
    тела 51, 53
Декоративные элементы,
    см. Украшение
Детская одежда 133
Джексон, Бетти 82
Дизайн
    ткани 40–42, 43

на заказ 92–93
макет 74–75, 75
орнамента 6, 34–35,
    34–36, 37, 46
Дневник 31, 82
Древний Египет как
    источник вдохновения
    18–19, 16, 18, 19
Дюфи, Рауль 6, 34, 36, 36

Е

Единый облик коллекции
    66–68, 72, 73,
    86–87, 86, 117

И

Ив Сен Лоран 13
Иллюстрация в моде 51,
    76
Индия как источник
    вдохновения 30–32,
    30–33
Индуизм, боги и богини
    30
Интернет 15, см. также
    Веб-сайты
Искусство как источник
    вдохновения 6, 34–36,
    34–36, 44–45
Источник 17, 42, 136, 136
    анализ 108
    природный 39

К

Кадиллак 14
Калибратор Pantone 27,
    104–105
Кандинский, Василий 34
Карандаш 70
Кино как источник
    вдохновения 15, 134,
    137, 137

Кладбище как источник
    вдохновения 40, 42, 43
Климт, Густав 44, 44, 46
Коллаж 45, 57, 65
    как способ рисунка
    с натуры 62–64
    подготовительный
    25–28, 27–29, 40,
    41, 86, 100,
    104–105
Коллекция, создание 82,
    84, 82–84, 86
Коммерческая линия 88,
    88–90
Конран, Джаспер 88
Косой крой 34, 109
Крепление рисунков
    126–127
Крислер-билдинг (Нью-
    Йорк) 14, 15, 20
Кружево, источники
    вдохновения 20, 24
Крыло насекомого 38, 38
Купальники 88, 98, 98

Л

Ла Бока (Буэнос-Айрес)
    20
Лайкра 15
Лекало 47
Леонардо да Винчи 50

М

Масштаб 16, 37, 38,
    41, 119
    декоративных элементов
    130
Матисс, Анри 34
Миро, Хуан 34, 35
Многослойность 20, 39,
    39, 98, 130
Мода прошлых лет как
    источник вдохновения 25
Мондриан, Пит 34, 34, 36,
    36

Море как источник
    вдохновения 28
Морской стиль 15
Муза 92
Музеи как источник
    вдохновения 16, 15–17

Н

Набивка 40
Наброски 82, 84–86, 88,
    105–106
Навыки наблюдения 68, 76
Нагромождение, как
    избежать 74
Небоскреб как источник
    вдохновения 14, 22, 22
Негатив 65, 67, 69

О

Образ жизни покупателя
    92–94, 95, 97, 98
Образцы
    цвета 104
    ткани 27, 42, 43
    красок 26–27
    в презентации 126–
    127, 127, 132, 133
Объем 25, 108, 110, 111
Одежда, конструирование
    89, 108–110,
    114–119, 115
Однонаправленный
    орнамент 34, 35
Орнаменты, см. также
Узоры
    упрощение 41, 44–45,
    45
    повторяющиеся 41, 45

П

Pantone калибратор 27,
    104–105
Папирус 17

Пастель 70—72, 71—72
Пизанская башня 20, 20
Пикассо, Пабло 34
Планирование коллекции
66, 68, 83, 88, 90,
89—91
Плиссировка 108, 120
Позы
преувеличенные 58, 59,
60
повторяющиеся 69
Показ моды ежегодный 8,
121, 122, 123
Покупатель
потенциальный 26—28,
45, 84, 90, 92—94,
96, 98, 100, 100
профиль 30, 92
вкусы 93—96
Поля в презентационном
макете 129
Портфолио 118, 122, 124,
124, 131—132
Потенциальный покупатель
26—28, 45, 84, 90,
92—94, 96, 98, 100,
100
Презентация 124—125,
125, 126—128, 128,
133
комплексная 128
креативная 9, 134, 134
тематическая 135, 136
элементы 131
источник вдохновения 6,
136
макет 104, 118, 124,
124, 127, 132
стиль 8, 130—132,
130—131, 134
Проект с платком 34—36,
37
Прозрачные контуры 84—
85, 117—118
Пропорции 25, 41, 86,
115, 117—118, 119
цветовые 105, 106, 107
человеческого тела 50—
52, 50—53, 54, 55

Пространство листа, макет
74—75, 75

Прошлое как источник
вдохновения 14

Р

Рабочая одежда 90, 90,
101

Рабочие рисунки-схемы
114—115, 116, 116—
118, 118

в презентации 125,
125—127, 130—132,
135, 137

Разнонаправленный
орнамент 34, 35

Рисунки
метод бумажного
складывания 52—54,
52, 54

фигуры 50—51
крепление 126
с натуры 51, 58—60,
58—59

коллаж 62—64, 63
наброски 82, 84—86,
88, 105, 106

рабочие (двухмерные
схемы) 83, 84, 84, 85,
114—118, 115—119,
133

в презентации 125,
125—127, 130—132,
135, 137

С

Свадебное платье 88, 98,
135

Сезоны 27, 28, 92, 98,
100, 102

цвета 26, 29
вариации 44

Сиднейский оперный театр
20

Силуэт 9, 42, 43, 86, 87,
102, 110, 117,

см. также Форма
в презентации 128, 132
как тема коллекции 31

Скульптура как источник
вдохновения 28

Сотрудничество 122,
121—122

Сочетающиеся модели
см. Коммерческая линия

Спецификация 119

Спонтанность рисунка
56—57

Спортивная одежда 98,
99, 108

специализированная 15,
15

Статуи острова Пасхи 14

Стилизация 53—55, 68, 68

Стиль иллюстрации 42, 43,
66, 124—125, 130—
132, 135

Схемы, см. Рабочие
рисунки-схемы

Т

Татуировка хной 30, 31

Текстура 17, 25, 40, 108,
114, 115

Тенденции 27—28, 92
цветовые 102

в работе с тканью 109

Термальное крепление 126

Ткань 102
скроенная по косой 34,
109

дизайн 40—42, 43

драпировка 6, 102, 102,
103, 108, 110, 120

манипуляции 108

свойства 108

структуризация 108—
110, 109

образцы 42, 43, 103,
135

текстура 114

У

Удлинение пропорций 50,
51, 52, 54

Узоры,

см. также Орнаменты
ткани 6, 34—37, 34—
36, 46

повторяющиеся 34, 35
как рисовать 76, 78,
77—79

упрощение 41, 44—45,
45

Украшение 32, 110, 118
стоимость 92
вышивка 40

Уличное искусство как
источник вдохновения
25

Упаковка как источник
вдохновения 25

Усечение рисунка 49, 74,
75

Ф

Фигуры

как рисовать 50—51
метод бумажного
складывания 52—54, 52,
54

Форма 25, 40, 98, 102,
108—109,

см. также Силуэт

Формат листа 75

Фотография 31, 40, 40,
44, 45, 66, 67

съемка архитектуры 21,
21

черно-белая 40

макросъемка 24

цифровая 40, 122

в работе с тканью 108

съемка моды 33, 137

модели 120, 122, 122

в презентации 126

для рабочих рисунков
117

Х

Хилфигер, Томми 15

Ц

Цвет

сочетания 27, 104, 105,
106

образцы 104—105

калибратор Pantone 27,
104—105

в рисунке с натуры 60
гармония 31

в презентации 128

одновременное
нанесение 70, 71, 72
использование 34—37,
35

как тема коллекции 29

Цветовая палитра 17, 26,
27, 29, 40, 45, 72,
94, 102, 102, 107

изменение 106

в коллекции 86

последовательное
применение 18, 19, 68

создание 67, 105

ограниченная 18, 23,
36, 60, 64, 104

картины 34

Целевой рынок 93

Ч

Чалайан, Хуссейн 8

Э

Эксперименты 56—57, 70,
72

Эскиз 141

Этнический стиль 15, 15, 32

Ю

Юбки мужские 92

ДИЗАЙН В МОДЕ

моделирование одежды

Эта книга – незаменимое практическое руководство для всех тех, кто профессионально занимается моделированием одежды, а также для тех, кто просто неравнодушен к моде. Она незаменима для студентов дизайнерских колледжей и отделений университетов.

Этот потрясающий учебник, состоящий из 24 уроков, шаг за шагом рассматривает все этапы создания одежды – от поиска основной творческой концепции всей коллекции до конкретных техник ее моделирования.

Вы научитесь:

- Находить оригинальные творческие идеи и превращать окружающий мир в неиссякаемый источник вдохновения.
- Рисовать модели, воплощая свое собственное уникальное видение.
- Планировать коллекцию, определив потенциального потребителя и выбрав цвета и ткани, способствующие реализации единого замысла.
- Создавать портфолио для продажи своих идей.

Кэролайн Тэтхем – преподаватель основного курса моды в центральном колледже искусства и дизайна Сент-Мартин в Лондоне. В качестве дизайнера, разработчика и бренд-менеджера она объездила весь мир. Ее одежда из трикотажа продается во всех уголках планеты.

Джулиан Симен – автор нескольких книг по дизайну модной одежды, преподаватель колледжа Сент-Мартин. Обрела международную известность как дизайнер по ткани и художник.

ISBN 5-7905-4371-5

РИПОЛ
КЛАССИК